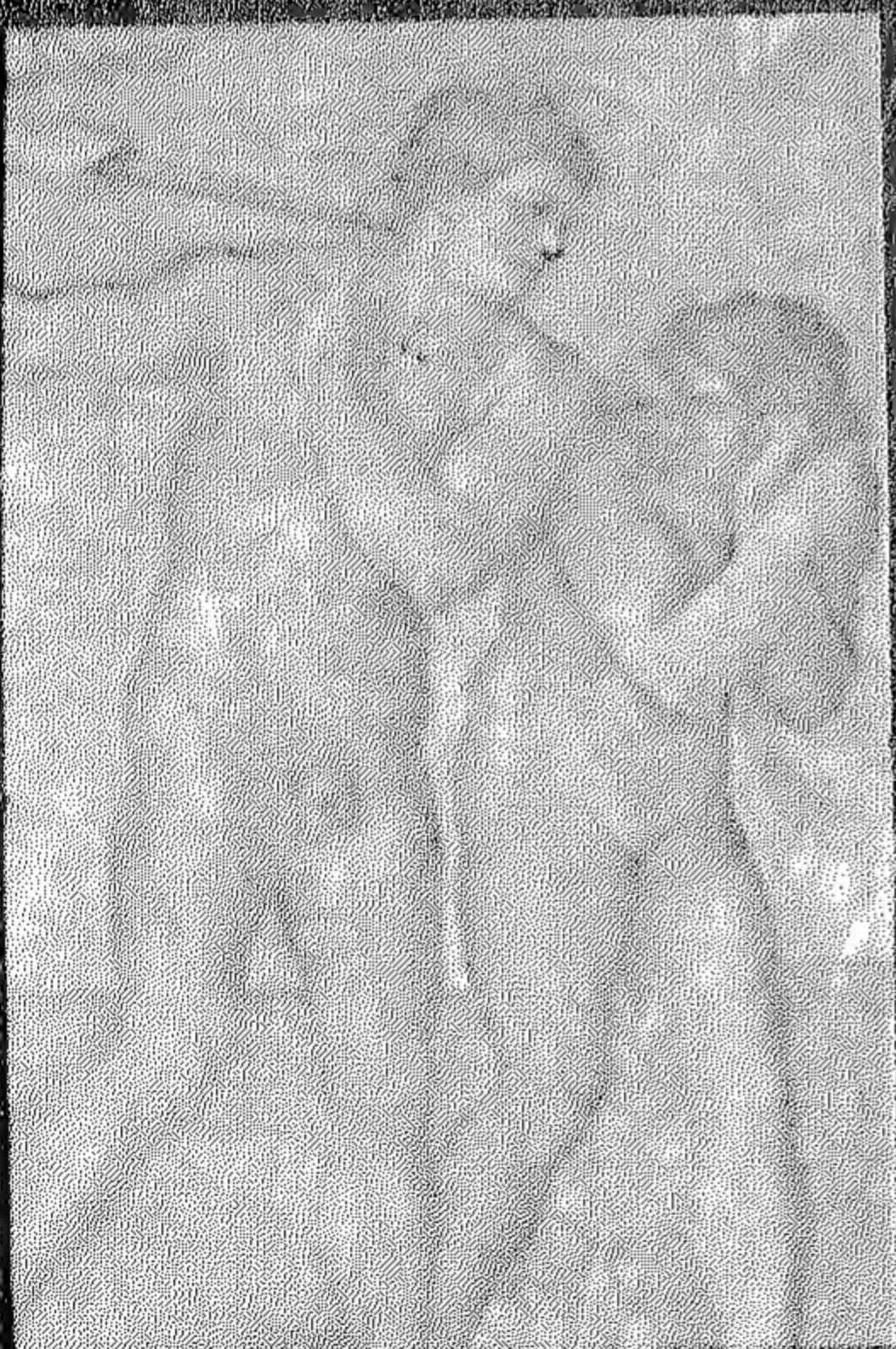

فنون الغرب

في العصور
الوسطى والتهنئة والباروك

نعمت إسماعيل علام

دار المعارف بمصر

هذا الكتاب

يبحث هذا الكتاب في تاريخ الفنون التشكيلية في الغرب من عام ١٠٠٠ حتى نشوب الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ ، ويقدم الكتاب دراسات تاريخية مختصرة للفنون التشكيلية : (العمارة - النحت - التصوير) في تلك الفترة ، ويتناول الحركات الفنية المختلفة التي ازدهرت في أوروبا في تسلسل تاريخي متظم . فتستعرض المؤلفـة الفنون المسيحية الرومانسكية والقوطية في عصرى النهضة المبكر والذهبي في إيطاليا وبلاد الشمال ، ثم الحركات الفنية التي تلت تلك العصور العظيمة ، النهضة ، الباروك والركوكو الذى انتشر في فرنسا قبل اندلاع الثورة الفرنسية . ويضم الكتاب مائتى صورة باللون الأسود والأبيض وست عشرة لوحة ملونة لأعمال بعض المشاهير مصورى الغرب الذين ساهموا في إثراء تلك الحركات الفنية . ويلاحظ أن كل صورة منها صاحبها النص المتعلق بها حتى يسهل على القارئ تتبع المعلومات التى ذكر بها الكتاب . وهذا كتاب يساهم في إثراء المكتبة العربية في مجال تاريخ الفنون التشكيلية في العالم .

فنون الغرب

في العصور الوسطى والنهضة والباروك

نعمت إسماعيل علام

فنون الغرب

في العصور الوسطى والنهضة والباروك

دار المغارف بمط

إهداء

إلى ذكرى والدتي
والتي أسرفت

نعتي اسماعيل

الفهرس

الصفحة

١١	تقديم
١٣	خريطة أوروبا في العصور الوسطى والنهضة
١٥	الباب الأول : العصور الوسطى في أوروبا
١٧	تمهيد
١٩	الفصل الأول : الفن الرومانسكى (١٠٠٠ - ١١٥٠)
١٩	العمارة
٢٣	النحت
٢٥	التصوير
٢٦	الفصل الثانى : الفن القوطى (١١٥٠ - ١٤٠٠)
٢٦	العمارة
٣٢	النحت
٣٤	التصوير
٣٥	(تشيابهوى - جيوتو - دوتشو - مارتينيه)
٤٣	الباب الثانى : عصر النهضة
٤٥	تمهيد
	الفصل الأول : عصر النهضة المبكر فى الأراضى المنخفضة
٤٧	(القرن الخامس عشر)
٤٧	مقدمة تاريخية
٤٨	فن النهضة المبكرة فى الأراضى المنخفضة
٤٨	التصوير
	(روبرت كامبان - هوبرت وجان فان آيك -
٤٩	روجر فان دير فايدن - دير جويس - بوش)
٥٧	الفصل الثانى : عصر النهضة المبكر فى إيطاليا (١٤٠٠ - ١٦٠٠)
٥٧	مقدمة تاريخية
٥٨	عصر النهضة المبكر فى فلورنس (١٤٠٠ - ١٤٥٠)

الصفحة

٥٨	النحت
٥٩	(جيوتى - دوناتللو)
٦٣	العمارة
٦٣	(فيليبو برونيلسكى)
٦٦	التصوير
٦٦	(ماساتشو - فرا انجيليكو - فيليب لى - أوتشيلو)
٧١	عصر النهضة فى وسط وشمال إيطاليا (١٤٥٠ - ١٥٠٠)
٧١	العمارة
٧١	البرقى - روسيلينو
٧٣	النحت
٧٣	ديلا روبيا - روسيلينو فيروكيو
٧٧	التصوير
	(بوتشلى - دومينيكو جراندايو - بيروجينو - أندريا
٧٧	مانتينا - جوفانى بيللى)

الفصل الثالث : عصر النهضة الذهبى فى إيطاليا (القرن السادس عشر) ٨٤

٨٤	مقدمة تاريخية
٨٥	التصوير
٨٦	ليوناردو دافنشى
٩٢	دونا تيللو براماتى
٩٣	ما يكل انجلو بوناروتى
١٠٠	رافائيل سانزىو
١٠٦	أنتونيو اليجرى
١٠٦	چورچونى
١٠٨	تيسانو

الفصل الرابع : أواخر عصر النهضة فى إيطاليا - طراز النهجية ١١٢

١١٢	(القرن السادس عشر)
١١٢	التصوير
	(روسو - جاكوبو بنتورمو - بارميجانينو - انجيلو
١١٣	بروتزينو - تورتينو - باولو فيرونيزى - الجريكو)
١١٩	النحت

١١٩	. . . (جيوفاني بولونا - بثمانوتوسيليني)
١٢٠ العمارة
١٢٥	. . . طراز النهضة في خارج إيطاليا (ألمانيا - فرنسا - هولندا)
١٢٧ تمهيد
١٢٨ الفصل الأول : ألمانيا
١٢٨ مقدمة تاريخية
١٢٨ العمارة
١٢٩ النحت
١٢٩ التصوير
	(ماتياس جرونيغال - ألبرت دورير - لوكاس كراناش - هانس هولبين الابن)
١٢٩ كراناش - هانس هولبين الابن)
١٣٧ فرنسا : الفصل الثاني
١٣٧ مقدمة تاريخية
١٣٧ العمارة والنحت
١٤٠ التصوير
١٤١ الفصل الثالث : البلاد المنخفضة
١٤١ مقدمة تاريخية
١٤١ التصوير في هولندا
١٤٢ (بيتر بروجل)
١٤٥ طراز الباروك (القرن السابع عشر) : الباب الرابع
١٤٧ تمهيد
١٤٨ إيطاليا : الفصل الأول
١٤٨ مقدمة تاريخية
١٤٨ التصوير
١٤٩ (كارافاجيو - كاراتش)
١٥٤ العمارة
١٥٤ (كارلوماديرنا)
١٥٦ النحت
١٥٧ (برنيني)
١٦٠ طراز الباروك في بلاد الشمال : الفصل الثاني

الصفحة

١٦٠	مقدمة تاريخية
١٦٠	إقليم الفلمنك (بلجيكا)
١٦٠	التصوير
١٦١	(بول روبنز - فان دايك)
١٦٤	إقليم هولندا
١٦٤	التصوير
١٦٦	(فرانز هالس - رمبرانت - يوهان فيرمير)
١٧٤	الفصل الثالث : طراز الباروك في أسبانيا
١٧٤	مقدمة تاريخية
١٧٤	(فرانشيسكو زورباران - ديجو فيلا سكوبس)
١٧٩	الفصل الرابع : طراز الباروك في فرنسا
١٧٩	مقدمة تاريخية
١٧٩	العمارة
١٨٢	النحت
١٨٥	التصوير
	(جورج ديلا تور - نيكولاس بوسان - كلود لورين أنطوان واتو)
١٨٥	الفصل الخامس : طراز الباروك في إنجلترا
١٩١	مقدمة تاريخية
١٩١	العمارة
١٩٢	التصوير
	(ويليام هوجارت - توماس جيتزبرو - جوشوا رينولدز)
١٩٣	الباب الخامس : طراز الروكوكو
١٩٧	تمهيد
١٩٩	العمارة
١٩٩	التصوير
	(فرنسوا بوشيه - جان هونوريه فراجونار - ج . ب شاردان - جوفاني كانال - فرنسيسكو جواردي)
٢٠١	قائمة بأسماء المراجع الأفرنجية والعربية
٢٠٧	

تقديم

كان التراث الأول الذى يمكن أن يتجه إليه الباحثون فى دراسة تاريخ الفنون هو منطقة الشرق الأوسط . وذلك لأن ازدهار الفنون التشكيلية كان قاصراً على بلاد هذه المنطقة حتى القرن الخامس قبل الميلاد .

إلا أن شعلة فنون الحضارات الأولى التى نمت فى مصر وبلاد النهرين وأرسلت ظلها الوارف إلى أنحاء الشرق الأوسط القديم لم تلبث أن خبا ضوءها بعد أن أسدلت المسيحية ستارها على العقائد الدينية القديمة .

وبينما كان التزاوج بين الطرز القومية القديمة والدين الإسلامى الذى ساد أنحاء الشرق الأوسط القديم ، باعثاً على عودة الحياة إلى فنون بلاد هذه المنطقة بشكل جديد فى العصور الوسطى ، نجد أن المسيحية التى سادت فى الغرب فى تلك الحقبة كانت باعثاً على خلق طراز فى مسيحية تغير وتطور بتأثير تطور الحياة فى الغرب .

ولما كانت مكتبتنا العربية فى حاجة ماسة إلى هذا النوع من الكتب التى تبحث فى الفنون ، لذلك فكرت فى أن أقدم هذا الكتاب الذى يلقى الضوء على صفحة جديدة من صفحات الفنون التى ازدهرت فى العالم الغربى ، وذلك بعد أن تعرضنا لفنون الشرق الأوسط فى مراحل الثلاث : القديم والمسيحية والإسلامى .

كانت معظم البلاد الأوربية فى الفترة ما بين عامى ١٠٠٠ ، ١٤٠٠ واقعة تحت سيطرة السلطة الدينية المسيحية ، وظهرت آثار هذه السيطرة فى المنشآت الدينية ، الكاتدرائيات والكنائس التى تنافست البلاد على إقامتها . وعرف هذا الطراز المسيحية بطراز العصور الوسطى .

إلا أن الإنسان فى نهاية القرن الرابع عشر بدأ يتخلص من سيطرة الروح الدينية ، فاستقل بشخصيته عن الكنيسة والمجتمع وبدأ يشعر بفرديته ، وكان من نتيجة الاهتمام بالإنسانيات ظهور طراز جديد عرف باسم عصر النهضة .

وكانت التغيرات الاقتصادية والسياسية والدينية التي تمر بالمجتمع الأوروبي في القرن السادس عشر لها أثر كبير في عالم الفنون ، حيث ظهر في القرن السابع عشر في البلاد الكاثوليكية فناً مكرّساً لخدمة الدين المسيحي وإعلاء شأنه . وعرف هذا الأسلوب بالطراز الباروكي .

ولما كانت هذه التطورات يرجع الفضل فيها إلى شخصية الفنانين العظام الذين قاموا بها في العصور المختلفة ، لذلك فضلت في دراسة هذه الحقبات الفنية الزمنية أن أعطى اهتماماً خاصاً إلى فناني المكان الواحد في العصور المختلفة .
وأود أن أشير في ختام هذه الكلمة إلى أنني قد بذلت كل الجهد في أن يكون هذا الكتاب شاملاً بقدر المستطاع على المعلومات والصور الواضحة التي تشبع رغبة الباحث العربي في الفنون الغربية .

وأرجو أن أكون في عملي هذا قد أضفت إلى المكتبة العربية مزيداً من المعلومات الفنية التي نحن بحاجة إلى مثلها في أقطارنا العربية . .
وأرجو من الله حسن التوفيق

نعمت إسماعيل علام

مايو سنة ١٩٧٦

نحت بارز علی تاج عمود . کنیسه اُنون . « المروب إلى مصر »

البَابُ الْأَوَّلُ

العَصُورُ الْوَسْطَى فِي أَوْرُوبَا

تسفيد :

تعرضت الإمبراطورية الرومانية الغربية المسيحية التي كان مركز حكمها إيطاليا ، إلى غزوات متكررة منذ القرن الخامس الميلادي مما أدى إلى سقوطها وتقسيمها إلى خمس دويلات . . وكان المهاجمون قبائل همجية وثنية أقل حضارة وثقافة . وبدأ العدوان بالقوط الغربيين ، ثم تلاهم قبائل الجرمان والهون والفندال والقوط الشرقيون ، ومن بعدهم اللومبارد الذين تمكنوا من الاستيلاء على رافينا في عام ٧٥١ م .

إلا أن هذه القبائل غير المتحضرة الوثنية سرعان ما استجابت إلى الدين المسيحي ، وانتشرت العقيدة المسيحية في الشمال منذ أواخر القرن السادس . . وكان أول المؤمنين القبائل التي استقرت فيما يعرف بأرض الإنجليز (ENGLAND) ، ثم جيرانهم الإيرلنديون الذين ظهر من بينهم مبشرون يدعون للدين المسيحي ، وانتشر الدين تدريجياً في دول غرب أوروبا ولقد اعتبر كثير من المؤرخين فيما مضى أن الفترة الزمنية الواقعة بين القرنين الخامس والخامس عشر في أوروبا والتي عرفت باسم القرون الوسطى ، هي عصور مظلمة بالنسبة إلى إيطاليا ، وذلك لاعتقادهم بأن الألف سنة التي تفصل بين العصر الكلاسيكي القديم المزدهر وعصر النهضة الذي ازدهرت فيه الحضارة والفنون مرة ثانية هي حقبة تاريخية سادها فراغ حضاري وفني ، ولقد وافقت هذه الفترة الوقت الذي بزغ فيه في الشرق نور الإسلام وتكونت إمبراطورية إسلامية واسعة الأطراف تمتعت بحضارة وفنون مزدهرة استمرت خلال العصور الوسطى . إلا أن انتشار الحركة المسيحية في أوروبا في تلك الفترة يجعلنا نتردد في وصف القرون الوسطى بأنها قرون مظلمة ، وإذا كان هناك فعلاً حقبة توقفت فيها المدنية عن الازدهار في أوروبا ، فمن الممكن حصرها في الفترة التي اشتد فيها الصراع على السلطة بين الكنيسة الرومانية وبين اللومبارد الطامعين في امتلاكها . . وكان ذلك من منتصف القرن السابع حتى منتصف القرن الثامن ، ولقد انتهت هذه الفترة الحرجة بفضل شلمان ملك ألمانيا (٧٦٨ - ٨١٤) الذي تمكن من الانتصار على اللومبارد وإنقاذ روما فنصبه البابا ملكاً على اللومباردين في عام ٧٧٤ . وبذلك انتقل مركز الحضارة والفنون من منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى شمال أوروبا .

أسس « شلمان » إمبراطورية كبيرة مركزها ألمانيا ، وتوجه البابا إمبراطوراً على حكام البلاد الغربية المسيحية مع احتفاظه بالسلطة الروحية على هذه البلاد . وعرفت الأسرة التي تولت الحكم بعد وفاة « شلمان » عام ٨١٤ بالأسرة « الكارولنجية » (نسبة إلى شلمان) إلا أن هذه الأسرة الحاكمة دب فيها الضعف بعد تقسيمها في عصر حفيديه « شارل » حاكم فرنسا و « لويس » حاكم ألمانيا . . ولقد عرف الفن المسيحي الذي ازدهر في تلك الفترة بالفن الكارولنجي .

أنهكت الغزوات التي قام بها أعداء جدد إمبراطورية « شلمان » المسيحية ، وكان من نتيجة هجوم المسلمين العرب من الجهة الجنوبية والسلاف « والماجيار (سكان المجر) من الشرق وقبائل « الفيكنج » من الشمال أن انهارت الإمبراطورية في عام ٨٨٨ وتكونت من حطامها دويلات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا .

إلا أن أتون الأول (٩١٢ - ٩٧٣) أحد ملوك الساكسون الذي كان يحكم في فرنسا نجح في تكوين إمبراطورية جديدة منذ أن تمكن من السيطرة على دوقيات الغرب وعلى الأراضي اللومباردية الإيطالية ، فتوجه بابا روما إمبراطوراً على الدولة المسيحية في عام ٩٦٢ . . وكان مركز حكم هذه الأسرة الأوتونية ألمانيا ، وأصبح الفن المسيحي منذ تلك الفترة يعرف باسم الفن « الأتوني » .

وبطبيعة الحال كان الفن الذي ساد في الغرب من القرن الرابع حتى القرن العاشر هو الفن المسيحي الذي نشأ نتيجة لمتطلبات عقائد الدين المسيحي الجديد . . . ولقد تطور هذا الفن عبر القرون ، وطرأت عليه تغيرات محلية ارتبطت دائماً بالعقيدة المسيحية .

إلا أننا نلاحظ في أعقاب عام ١٠٠٠ ظهور طراز فني مسيحي جديد في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا ، يختلف في مظاهره عن الفنون المسيحية السابقة ، المبكرة ، البيزنطية ، الكارولنجية والأتونية . ولقد عرف هذا الطراز بالفن الرومانسكي . وقبل نهاية القرن الثاني عشر يظهر في البلاد الشمالية : فرنسا وألمانيا وإنجلترا ، طراز فني مسيحي مختلف عن الطراز السابق عرف باسم الفن القوطي .

الفصل الأول

الفن الرومانسكى

١٠٠٠ - ١١٥٠

انتشر طراز الفن الرومانسكى من إقليم لومبارديا إلى معظم بلاد غرب أوروبا في وقت واحد تقريباً ، حيث صاحب سيادة المسيحية في هذه البلاد بعد استقلال الكنيسة عن السلطة الدنيوية في النصف الثاني من القرن الحادى عشر ، نشاط كبير في إقامة الكنائس . وكلمة رومانسك التى أطلقها مؤرخو الفنون على هذا الطراز الفنى ، كان الغرض منها تمييز طراز عمارة كنائس تلك الفترة التى استخدمت العقود المستديرة المعروفة في الكنائس البازيليكية الرومانية ، عن طراز العمارة القوطية الذى ظهر في أوروبا بعد ذلك وتميز بعقود قوطية مدببة .

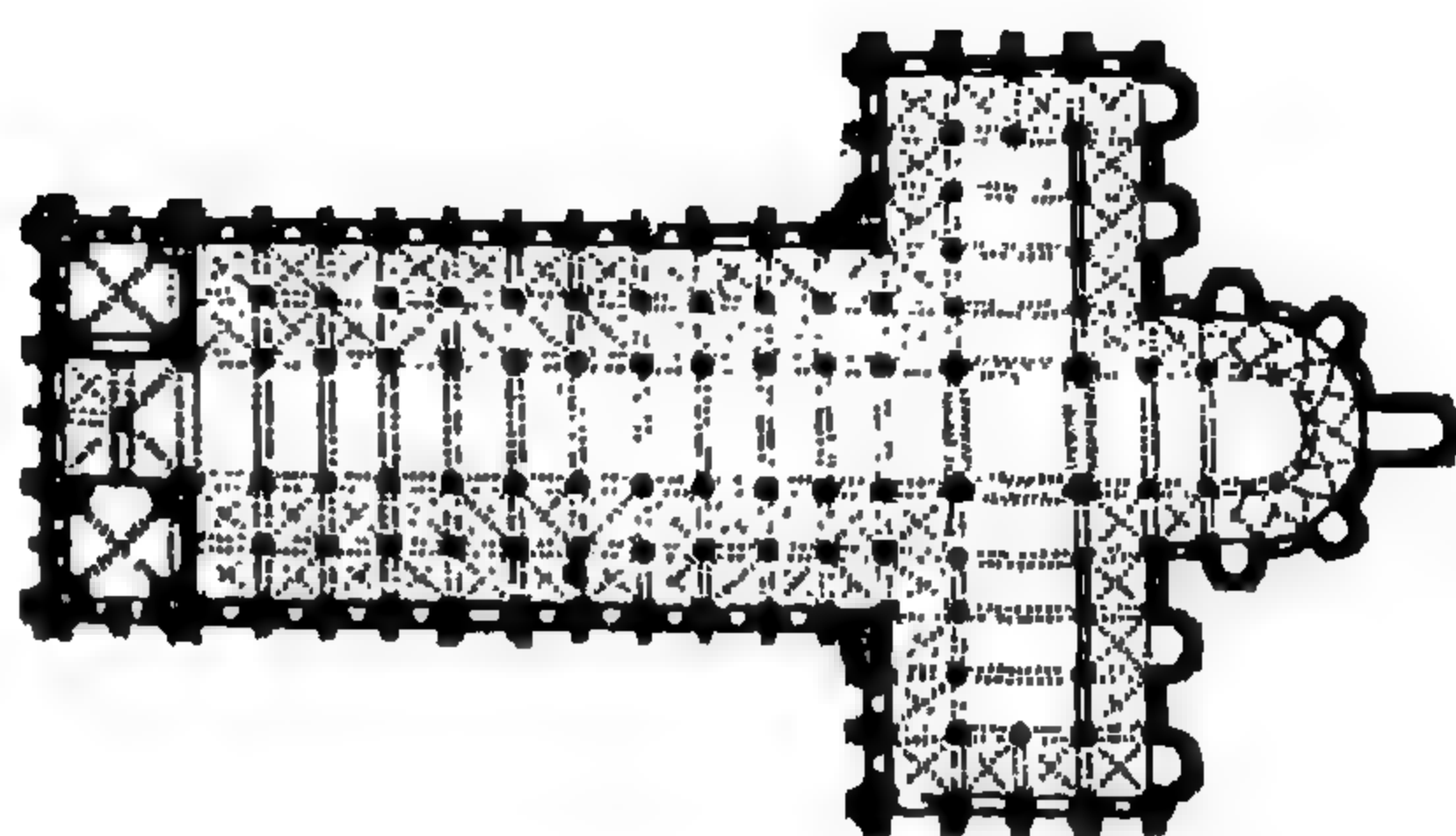
وبينما كان الميدان الرئيسى للفن الرومانسكى هو فن عمارة الكنائس ، نجد أن فن النحت كان مكملًا لفن المعمار كما كانت الفنون الأخرى كالصناعات العاجية وأشغال المعادن وفن التصوير ، التى تخدم أيضاً الأغراض المسيحية ، لها طراز يختلف عن الطرز المسيحية السابقة .

العمارة :

نشطت حركة تشييد الكنائس في غرب أوروبا نشاطاً واضحاً في القرن الحادى عشر ولقد بدأ ظهور بشائر الطراز الجديد في إقليم لومبارديا ، وانتقلت منه إلى مختلف المدن في وسط وجنوب إيطاليا ، ثم زحف طراز العمارة الرومانسكى إلى بلاد العالم الكاثوليكي : ألمانيا ، بريطانيا ، أسبانيا ، وفرنسا ، وبالرغم من اشتراك كنائس هذه البلاد في استخدام العقود المستديرة إلا أننا نلاحظ أن طراز كل قطر منها تميز بعناصر محلية مختلفة .

تميزت الكنيسة الرومانسكية بوجه عام بعمارة قوية متينة تعكس تأثير رجال الدين على الفنانين ليعبروا في مبناهم عن متانة العقيدة المسيحية التي انتصرت وسادت في البلدان الأوربية .. ويعتمد تخطيط الكنيسة الرومانسكية على تصميم على هيئة صليب لاتيني (رسم أ) ، ينتهي الضلع الأطول فيه بمصلى نصف دائري ، ويرتفع عادة في مركز تعامد .

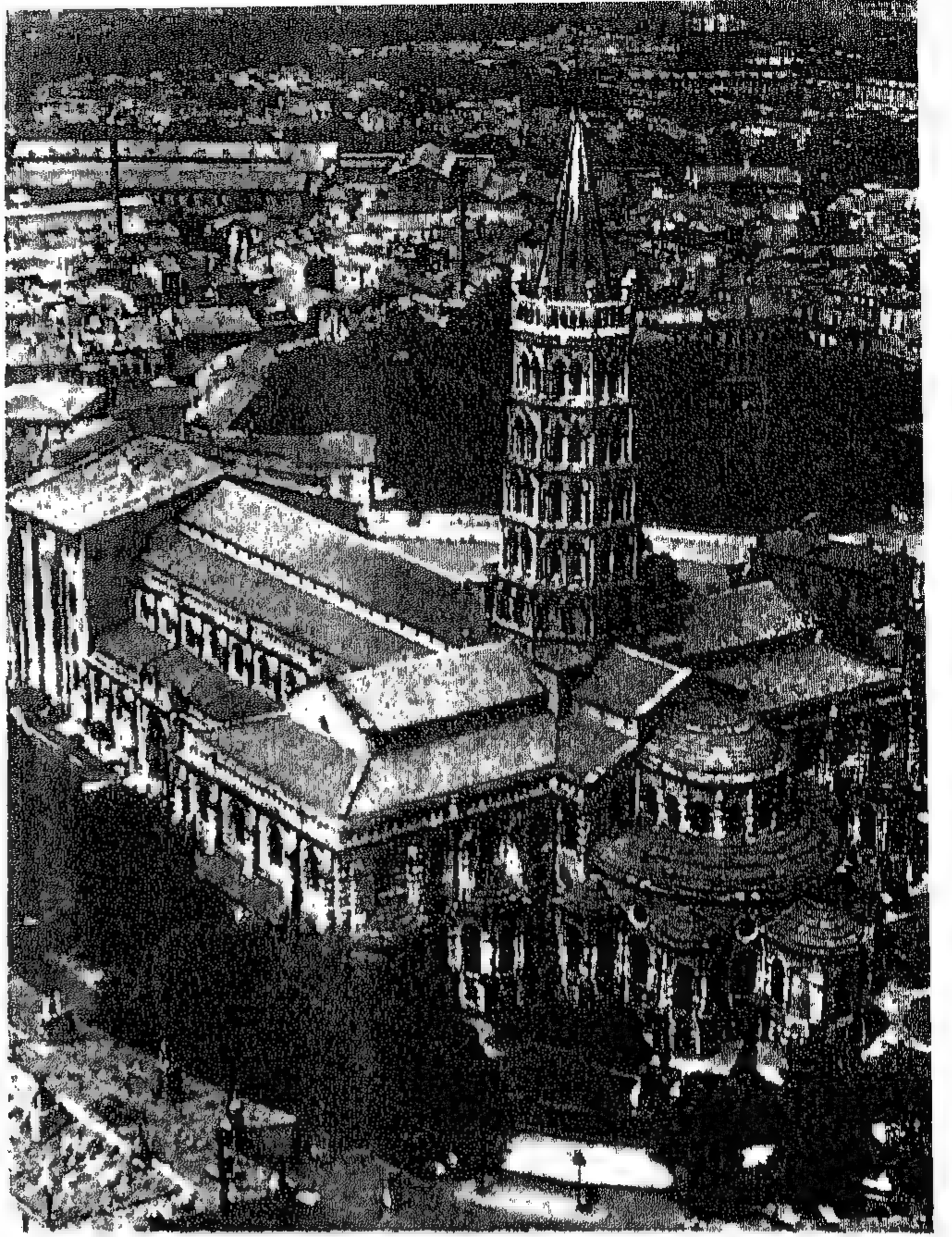
(رسم أ) تخطيط كنيسة سانت
سرنان الرومانسكية ، تولوز ،
١٠٨٠ - ١١٢٠ ، فرنسا .

الضلعين برج عال . ويتضح ذلك في كنيسة سانت سرنان (St . Sernin) بمدينة تولوز التي ترجع إلى الفترة (١٠٨٠ - ١١٢٠) (شكل ١) .

ويزخرف واجهة الكنيسة الرومانسكية عدد من العقود المستديرة التي يتوسطها عادة عقد المدخل الأكبر حجماً . . ويؤدي المدخل إلى رواق رئيسي يحده من الجانبين عقود ودعائم سميكة . وتساعد هذه الدعائم في تخفيف الحمل على العقود الجانبية ويحف بهذه العقود من الجانبين رواقان منخفضان عن الرواق الرئيسي وتمتد فوق الرواق الرئيسي عقود على امتداد السقف من مدخل الكنيسة حتى المصلى (شكل ٢) . ويحدث هذا التكرار المنتظم تأثيراً منغماً على الداخل إلى الكنيسة . وينتقل الثقل من البواكي التي تمتد على طول الرواق الرئيسي إلى العقود الجانبية ، ولسمك الجدران الخارجية للمبنى لا توجد بها فتحات كثيرة مما يقلل من الضوء في الكنائس الرومانسكية .

ولقد تنوع الطراز الرومانسكي في فرنسا وظهرت منه عدة طرز محلية . ومن أجمل هذه الكنائس سانت سرنان بمدينة تولوز وكنيسة القديسة مادلين بمدينة فيزيلي (Vezealy) والقديس

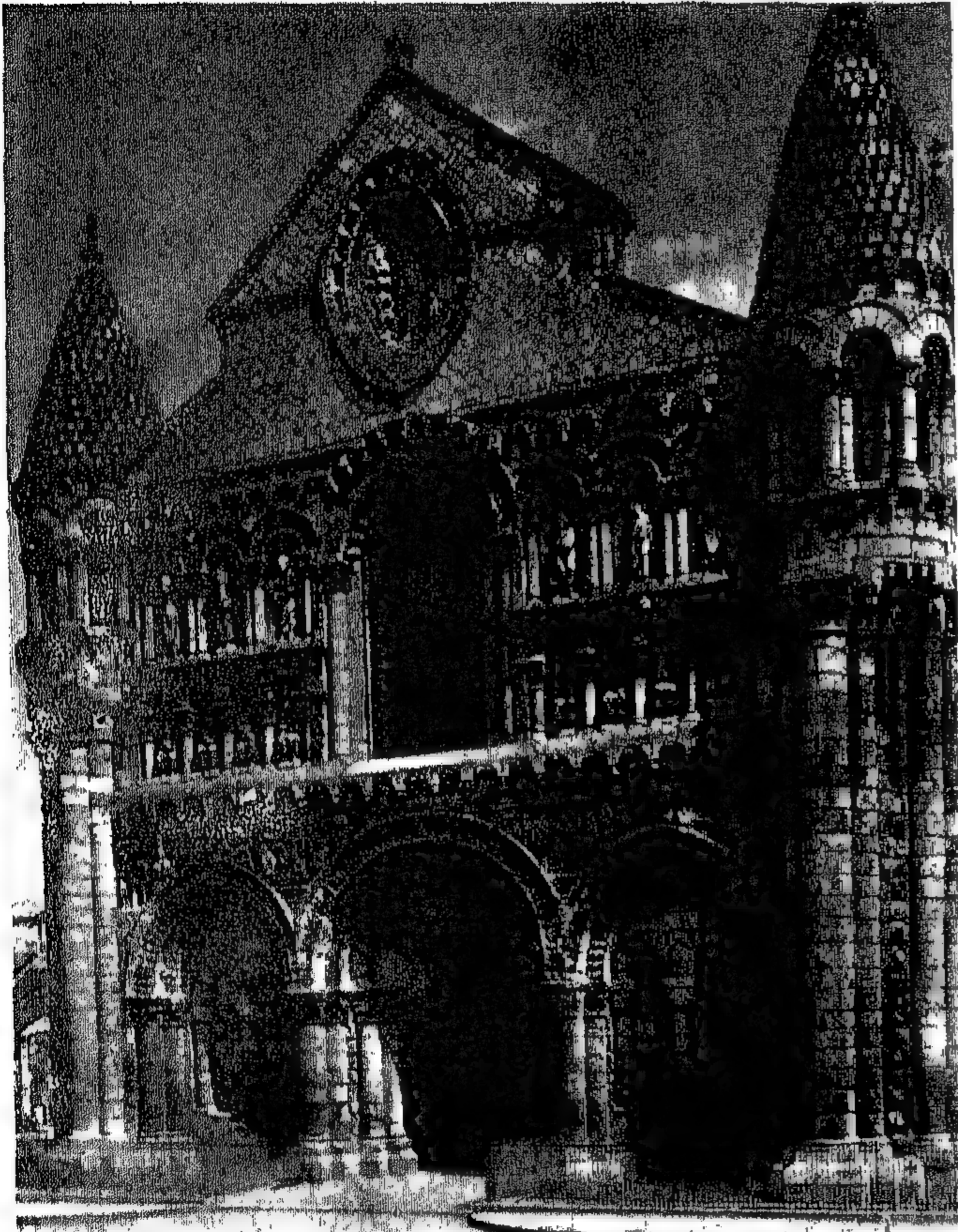
(شكل ١) كنيسة « سانت سرنان »
من الخارج ، مدينة تولوز أواخر
القرن ١١ وأوائل القرن ١٢ فرنسا .

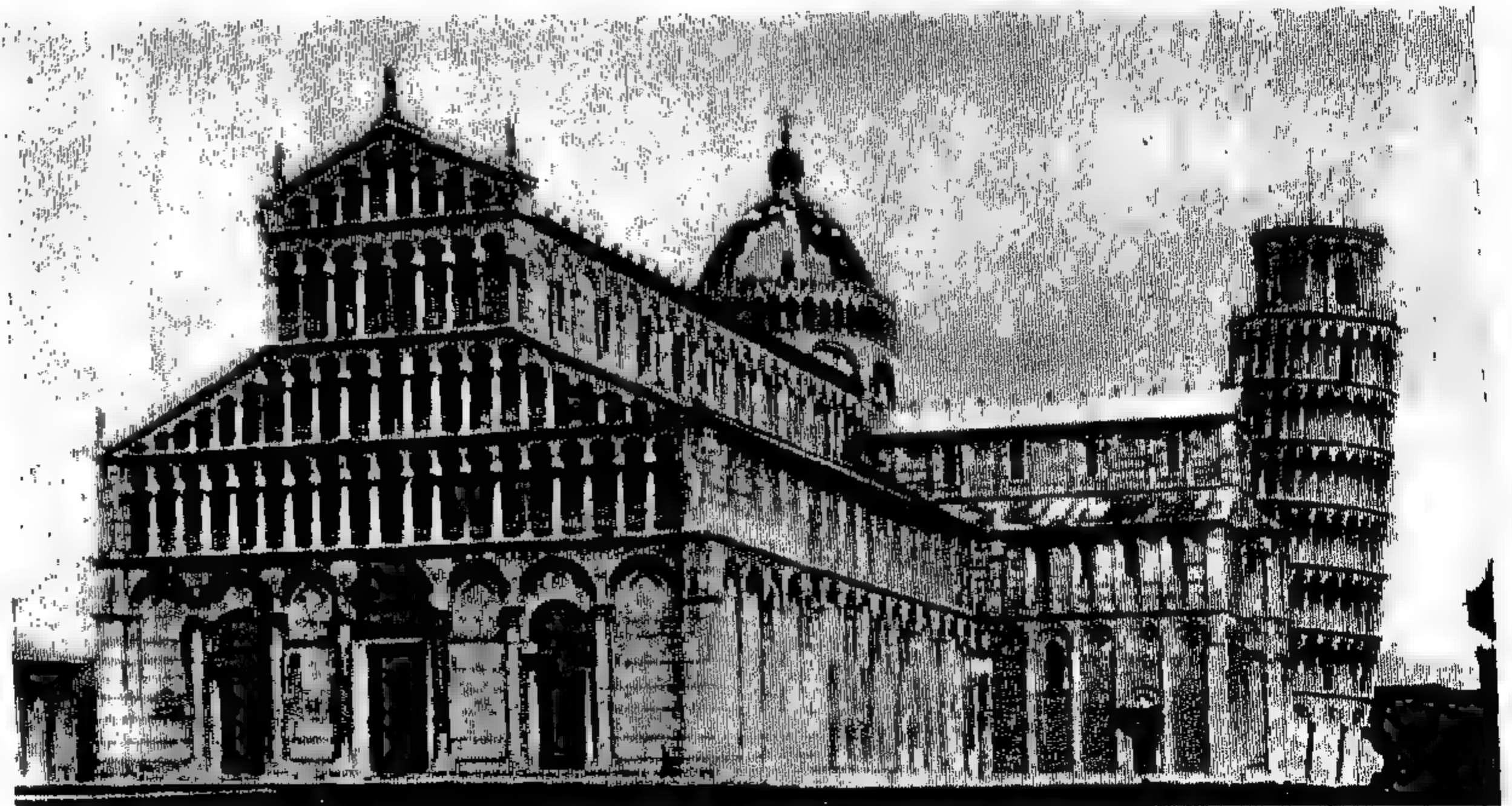
(شكل ٢) كنيسة « سانت سرنان »
من الداخل وتنتهى بالواجهة الشرقية
فرنسا .

لازاربوس (Lazarius) بمدينة أتون (Autun) بمقاطعة برجاندى . وكنيسة سيدتنا العظيمة
بمدينة يواتيه (Poitiers) (شكل ٣) .

تعددت طرز الكنائس الرومانسيكية فى إيطاليا أيضاً ، وتميز منها ثلاثة طرز : الطراز
اللومباردى فى الشمال « سانت امبرجيو » (St . Ambrogio) بميلانو ، الطراز التوسكانى
فى الوسط كنيسة مدينة بيزا (شكل ٤) ومعمودية فلورنس (شكل ٥) ، والطراز الصقلى
فى الجنوب كتدراثة سيفالو (Cefalu) .

(شكل ٣) كنيسة مدينة يواتيه ،
الواجهة الغربية أوائل القرن ١٢ ،
فرنسا .

(شكل ٤) كنيسة مدينة بيزا والبرج
الفترة ١٠٥٣ - ١٢٧٢ ، إيطاليا .

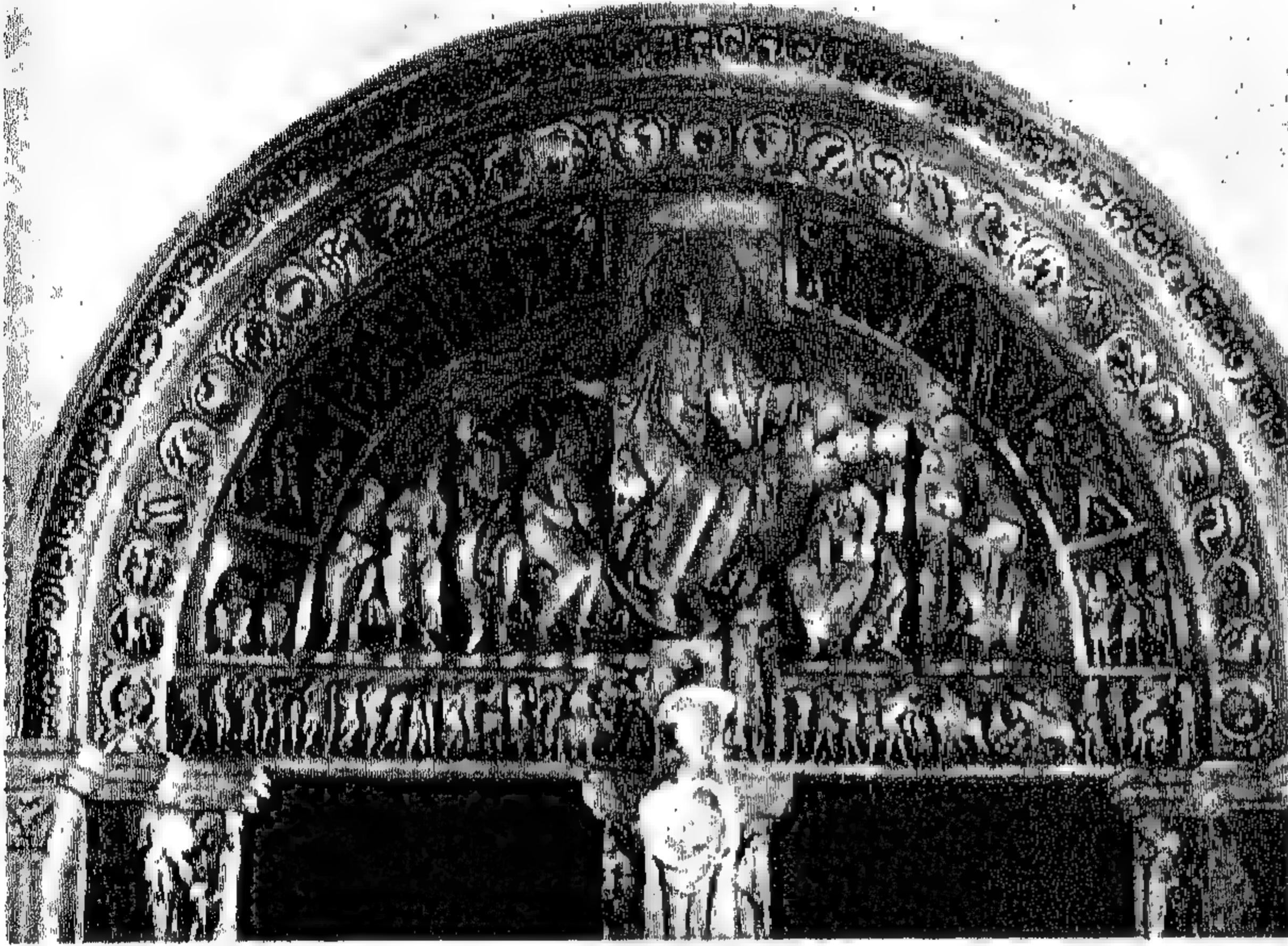
(شكل ٥) معمودية فلورنس حوالى
١٠٦٠ - ١١٥٠ ، إيطاليا .

النحت :

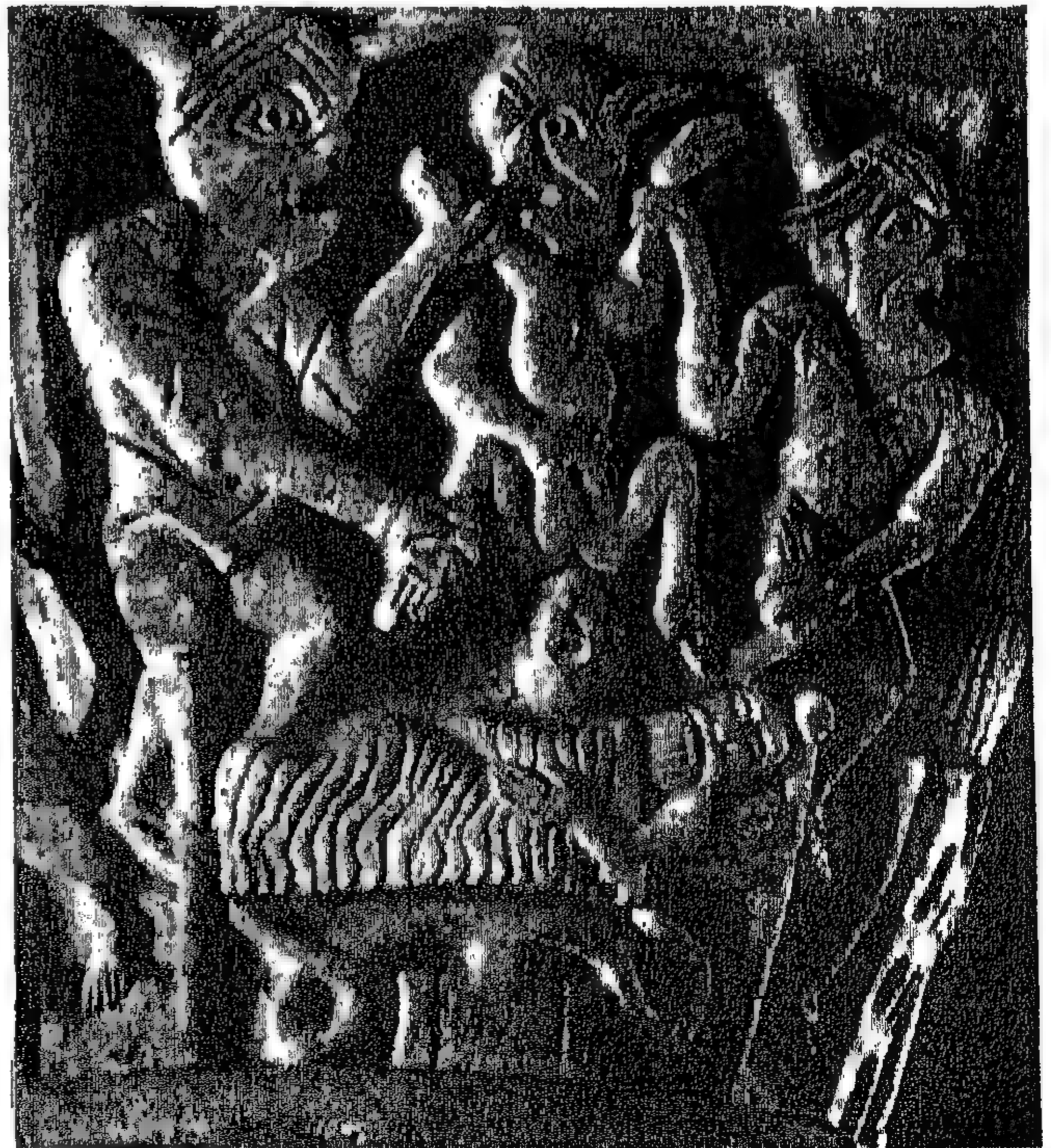
زخرفت واجهات الكنائس الرومانسكية بنحت بارز ، وكانت أكثر الموضوعات شيوعاً في هذه الزخارف هي موضوعات البعث ويوم الحساب ، بالإضافة إلى بعض الشخصيات المقدسة . . ومن المرجح أن الغرض من اختيار هذه الموضوعات كان التأثير على نفوس العامة البسطاء في تلك الفترة التي سيطرت فيها الكنيسة على الشعب . ومن أحسن الأمثلة

التي تعرض هذه الموضوعات واجهتا كنيسة فيزيلي (شكل ٦) وأتون ، فنرى المسيح في الوسط منحوتاً بحجم كبير ومن حوله الحواريون .

ويتميز النحت الرومانسكي بخطوط معقدة في التصميم وأشكال تجريدية مبسطة وكائنات ذات أشكال غريبة (شكل ٧) ، كما تظهر المبالغة في النسب لتوضيح الانفعالات ، ومن أحسن الأمثلة التي توضح الانفعالات في الخطوط نحت يصور النبي « أشعيا » منحوتاً على جدار كنيسة سويلاك (Swilac) التي ترجع إلى القرن الثاني عشر (شكل ٨) فنلاحظ المبالغة في نسبة الحجم الآدمي كما تظهر العصبية والتوتر والحركة العنيفة في جسد النبي الملتوى .

(شكل ٦) نحت بارز على واجهة
كنيسة فيزيلي ١١٢٠ - ١١٣٢ ،
فرنسا .

(شكل ٧) نحت بارز بكنيسة
« أوتون » يوضح يوم الحساب
١١٣٠ - ١١٣٥ ، فرنسا .

(شكل ٨) نحت على جدار بكنيسة
سويلاك يصور النبي أشعيا ، القرن
١٢ ، فرنسا .

(شكل ٩) تصوير جدارى فى
كنيسة سانت سافان تصور موضوع
قصة نوح أوائل القرن ١٢ فرنسا .

التصوير :

لم يظهر تطور كبير على تصوير المخطوطات الدينية المسيحية فى الفن الرومانسكى .
كما أن فن الأفرسكو^(١) Fresco الذى ظهرت منه أمثلة قليلة فى الكنائس الرومانسكية
اقتصرت موضوعاته على قصص من الكتب المقدسة (شكل ٩) ولقد تميزت هذه الصور
بخطوط خارجية قوية . أما فن تصوير اللوحة فلم يعرف فى تلك الفترة ، وإنما عرف فى
أواخر الطراز القوطى الذى ظهر بعد ذلك .

(١) نوع من التصوير على الجدران التى تغطى بملاط من الجير المبلل ثم يرسم فوقها بألوان ممزوجة بالماء .

الفصل الثاني

الفن القوطي

١١٥٠ - ١٤٠٠

كانت الكنيسة والكاتدرائية هما المركز الرئيسي للمجتمع المسيحي في تلك الفترة ،
يجتمع فيها جميع طبقات الشعب ، وكان وجودهم بها يملأ حياتهم بالبهجة .
ولقد ظهر تطور كبير في فلسفة الدين المسيحي منذ منتصف القرن الثاني عشر ،
وكان على رأس هذه النهضة الجديدة الرهبان المثقفون^(١) الذين تابعوا النهضة العلمية التي
ظهرت في أوروبا والتي كان هدفها نشر العلم والمعرفة . وصارت جامعات فرنسا وأكسفورد
مراكز لهذا الإشعاع العلمي .

ونتيجة لهذه النهضة العلمية ازداد الاهتمام بدعم العقيدة عن طريق الاقتناع بدلاً من
فرض الدين عن طريق الإكراه أو الخوف . ولقد انعكست هذه النزعة الدينية الجديدة
على فن المعمار الديني الذي صار أهم ميدان من ميادين الفن القوطي ، فظهر تغيير في
التصميم العام وفي شكل العقود والأعمدة .

العمارة :

وقع ذلك التغيير في أول الأمر في فرنسا حيث عارض بعض الرهبان الفرنسيين المتحمسين
للنزعة الجديدة ، العقود المستديرة المستمدة من الطراز الروماني الوثني . وتوصل الفنانون
في تطويرهم الجديد إلى طراز مسيحي جديد أكثر رقة وأغزر ضوءاً ، وانتشر هذا الطراز
بسرعة في فرنسا .

ويعتبر الطراز القوطي أول طراز معماري ظهر في أوروبا ، تحرر المهندسون فيه من
سيطرة الطرازين الروماني والبيزنطي سواء في المضمون أو في الأسلوب الفني .

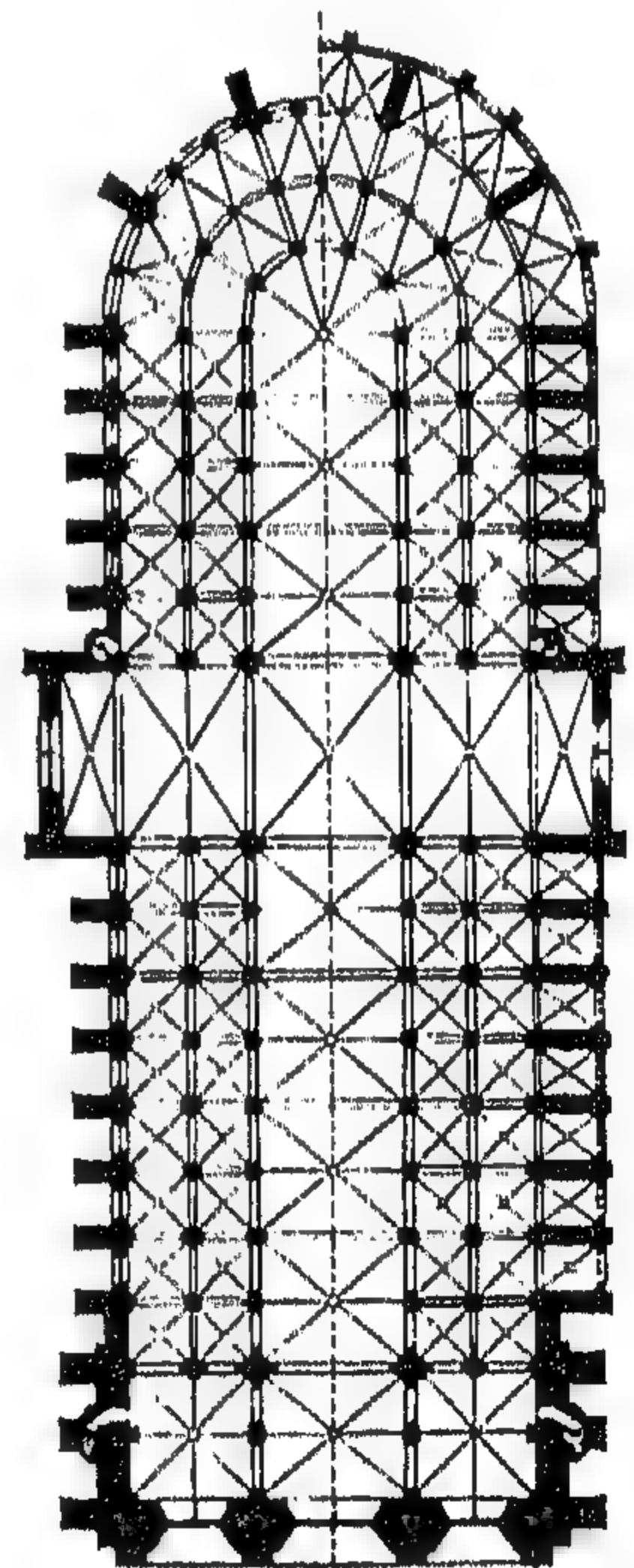
ولما كانت فرنسا في تلك الفترة تتمتع بحكم ملكي قوي ومدن مستقلة غنية ، نجد أن

(١) كان على رأسهم الأب برنار (P . Bernard) الذي دعا إلى أن يهتم الفنانون بتوضيح العواطف والمشاعر الدينية
في الموضوعات الدينية بالإضافة إلى الصور الرمزية .

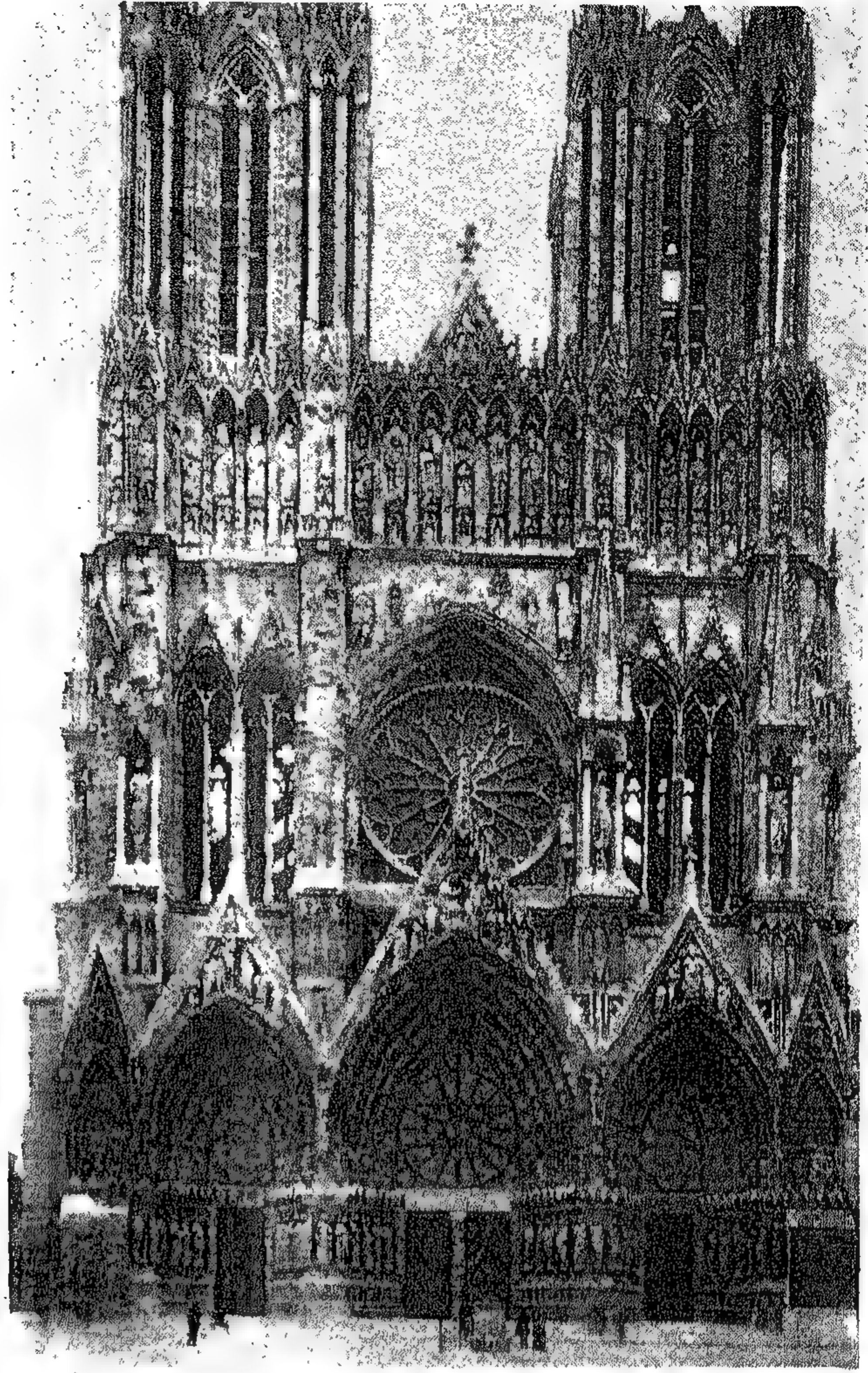
هذه المدن تنافست على تشييد الكنائس والكتدرسيات ، وبلغ فن العمارة القوطى أزهى عصره فى شمال فرنسا كما انتقلت عظمته إلى إنجلترا أيضاً ، إلا أن هذا الطراز الدولى الذى انتشر فى البلدان الأوربية كان مختلفاً عن طراز العمارة القوطية فى إيطاليا ، وذلك لأن تأثير التقاليد الرومانية كان قوياً فيها .

ويعتمد تخطيط الكنيسة القوطية على شكل الصليب (رسم ب) ، ويؤدى المدخل الذى يتوسط الضلع القصير إلى رواق رئيسى ينتهى بالمذبح الذى يتفرع منه عدد من المصلات . ويغضى هذا الرواق عقود مدببة متقاطعة ، وترتكز هذه العقود على أعمدة فى طابقين ، ويحف بالرواق الرئيسى رواقان منخفضان مغطيان بقبوات متقاطعة ، ويتضح ذلك فى كنيسة نوتردام بمدينة باريس (١١٦٣ - ١٢٠٠) (شكل ١٠) .

(شكل ١٠) الرواق الرئيسى ،
كنيسة نوتردام ، باريس حوالى
١١٦٣ - ١٢٠٠ فرنسا .

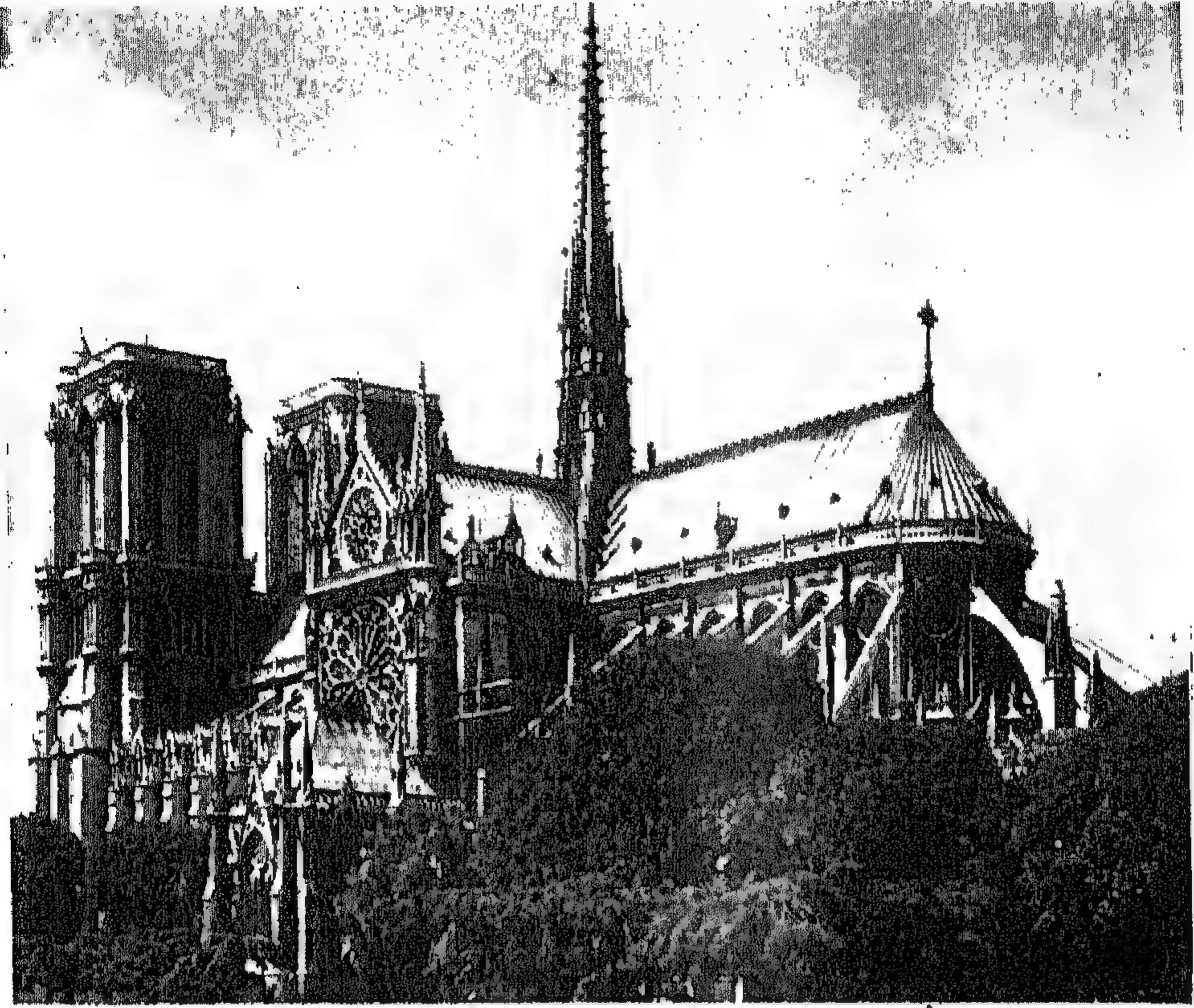
(رسم ب) تخطيط كنيسة نوتردام
القوطية باريس ، ١١٦٣ - ١٢٥٠
فرنسا .

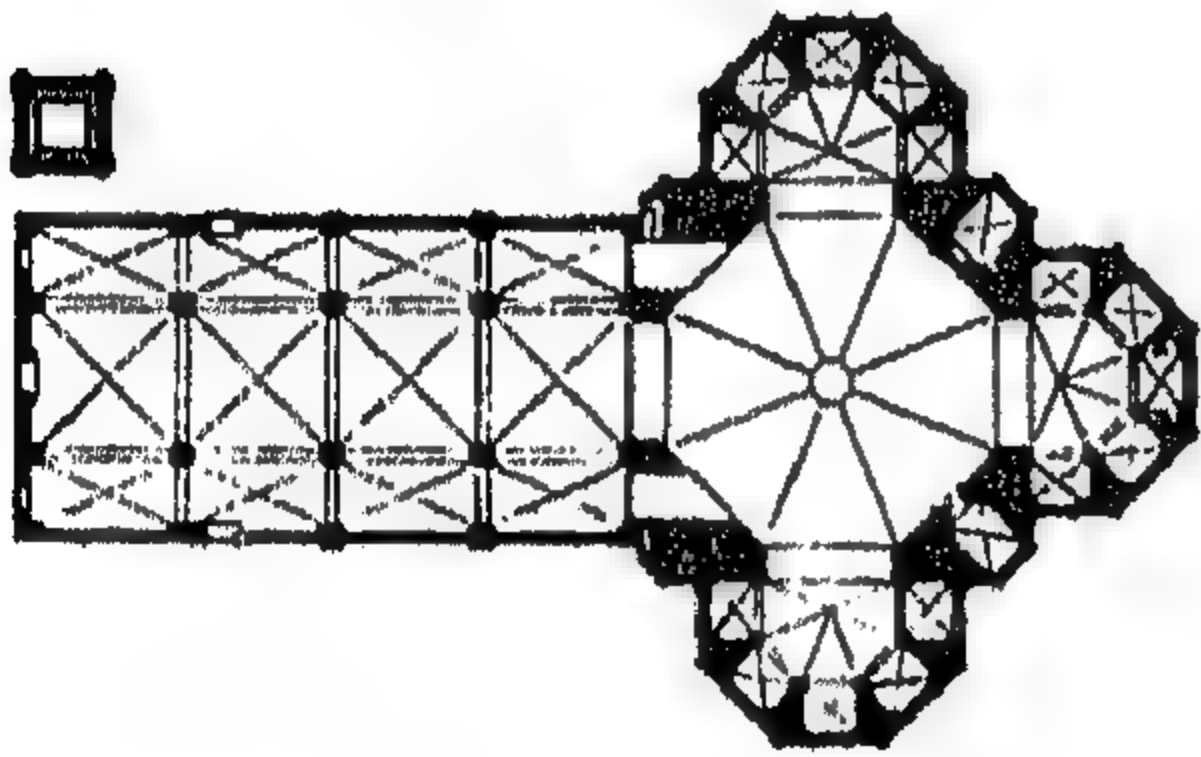
(شكل ١١) الواجهة الغربية ،
كنيسة مدينة ريمز القرن ١٣ ،
فرنسا .

ويظهر بالواجهة الرئيسية لهذه الكنائس عدة أبواب وبرجان كبيران على الجانبين (شكل ١١) ، ويعلو الباب الأوسط الرئيسي دائرة كبيرة مغطاة بالزجاج الملون ، كما يغطي مركز تقاطع أضلاع الصليب قبة يعلوها برج مذبح (شكل ١٢) . ويهدف المهندس القوطي بخططه الرأسية المرتفعة إلى أعلى وأبراجه الشامخة ، الاتجاه إلى السماء .

ولقد ساعد استخدام العقد المذبح في الكنائس القوطية على حل كثير من العقبات التي كانت تقابل مهندس العصر الرومانسكي ، فلأن العقد صار مذبيحاً بدلاً من العقد الرومانسكي المستدير ، نجد أن المهندس تمكن من عمل مستويات مختلفة الارتفاع في مذبح الكنيسة ، وفي الممرات الجانبية ، كما تمكن من عمل فتحات عالية متسعة كثيرة في جدران مبنى الكنيسة القوطية مما ساعد على تدفق الضوء بداخلها . ولكثرة عدد الفتحات الكبيرة بأعلى الجدران نجد أن الجدران الخارجية تدعم عند أطراف العقود بدعائم مائلة من الخارج عرفت باسم الدعائم الطائرة .

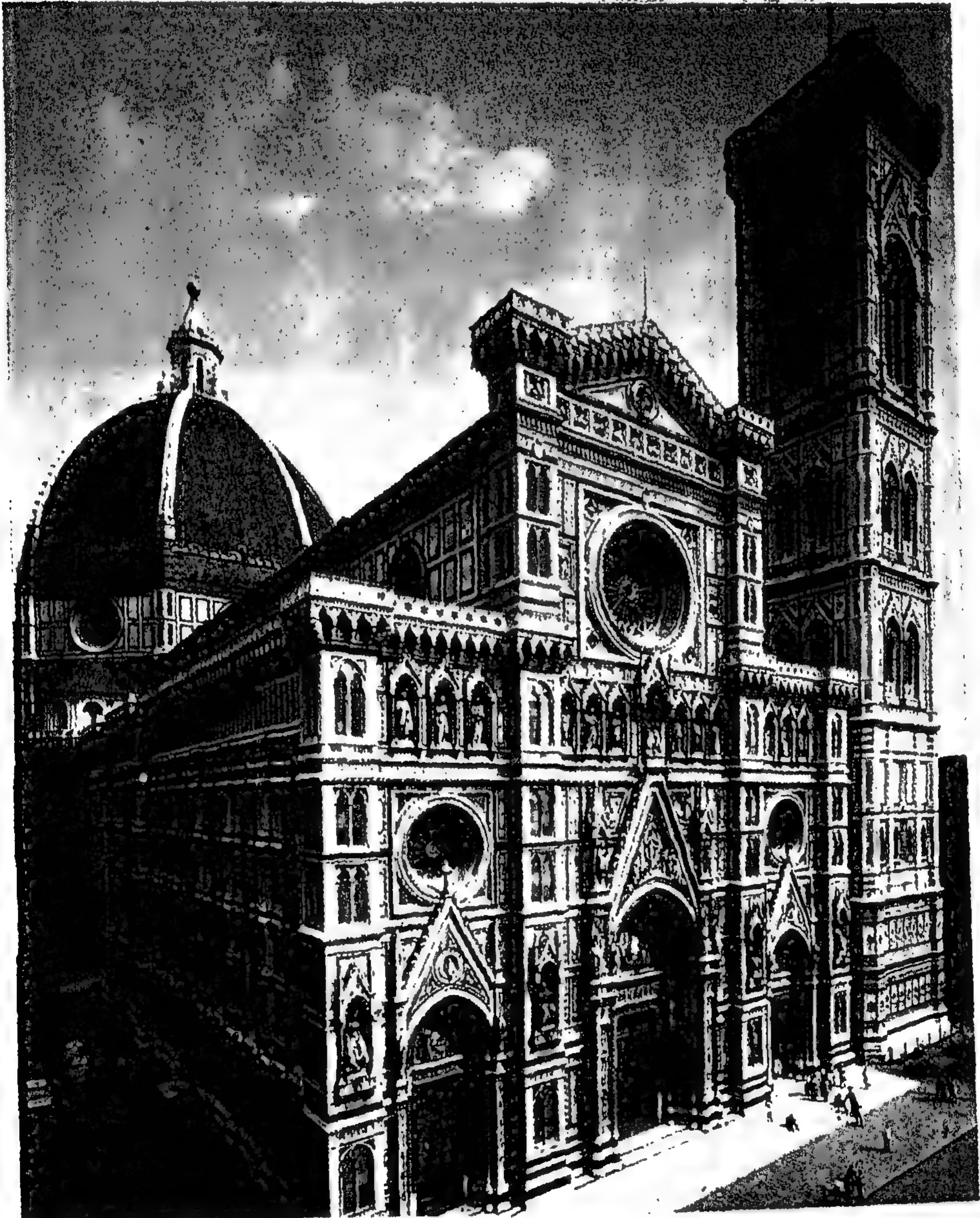
(شكل ١٢) كنيسة نوردام من
الجهة الجنوبية الغربية .

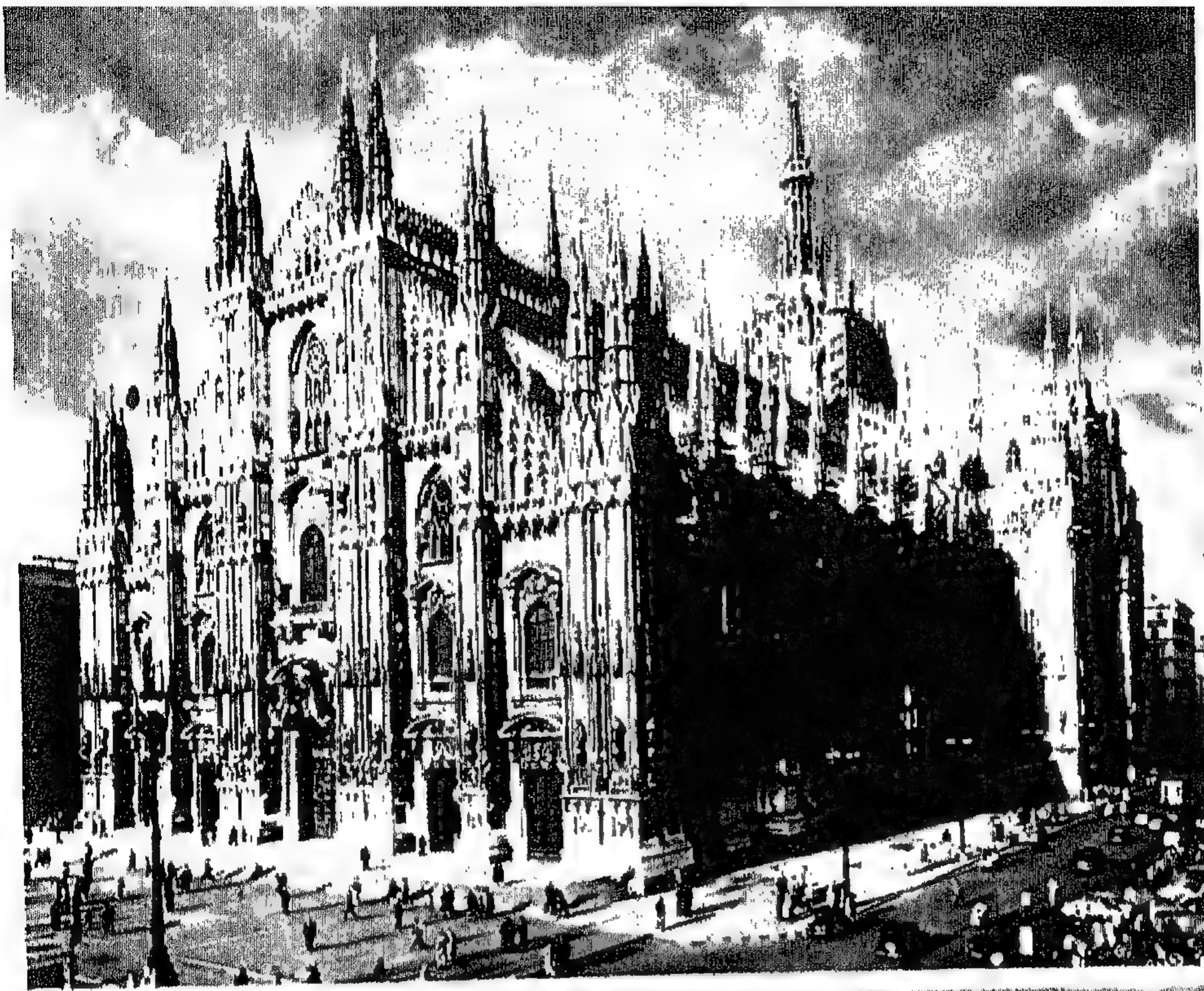

(رسم ح) مخطط كندرائية فلورنس
١٢٩٦٠ . إيطاليا .

ومن أجمل أمثلة الطراز القوطي كنيسة شارتر « Shartres » (١١٩٤ - ١٢٢٠)
وريمز (Reims) (١٢٢٥ - ١٢٩٩) بفرنسا ، وكندرائيات سالزبرى (Salisbury)
(١٢٢٠ - ١٢٧٠) وجلوستر (Gloucester) (١٣٣٢ - ١٣٥٧) بإنجلترا .
ولأن تأثير الطراز القوطي كان ضعيفاً في الكنائس الإيطالية . نجد أن طراز كنائسها
يختلف عن الأمثلة السابقة ، فلا تظهر أبراج بالواجهة كما يقل حجم النوافذ . ومن هذه
الأمثلة كندرائية فلورنس ذات القبة المشتمة (رسم ح) التي بدأ المهندس « دى كامبيرو »

في تشييدها عام ١٢٩٦ (شكل ١٣) إلا أن الطراز القوطي المتطور يتضح أكثر في شمال إيطاليا ، ويؤيد ذلك كتدرائية مدينة ميلانو التي بدئ في تشيدها في عام ١٣٨٦ (شكل ١٤). ويبدأ اهتمام واضح بالمباني الدنيوية بعد تحرر الأمراء من سيطرة الكنيسة ، فتتشط حركة تشييد القصور ذات العقود المدببة القوطية ، ومن أروع أمثلة الطراز القوطي الدنيوي في إيطاليا قصر السيادة (Palazzo Vecchio) (شكل ١٥) الذي بدئ في تشيده في عام ١٢٩٨ ، وقصر البندقية (CadOro) الذي شيد في الفترة (١٤٢٢ - ١٤٤٠) (شكل ١٦) ويبدو تأثير الشرق واضحاً في الواجهة ذات الفتحات المتعددة .

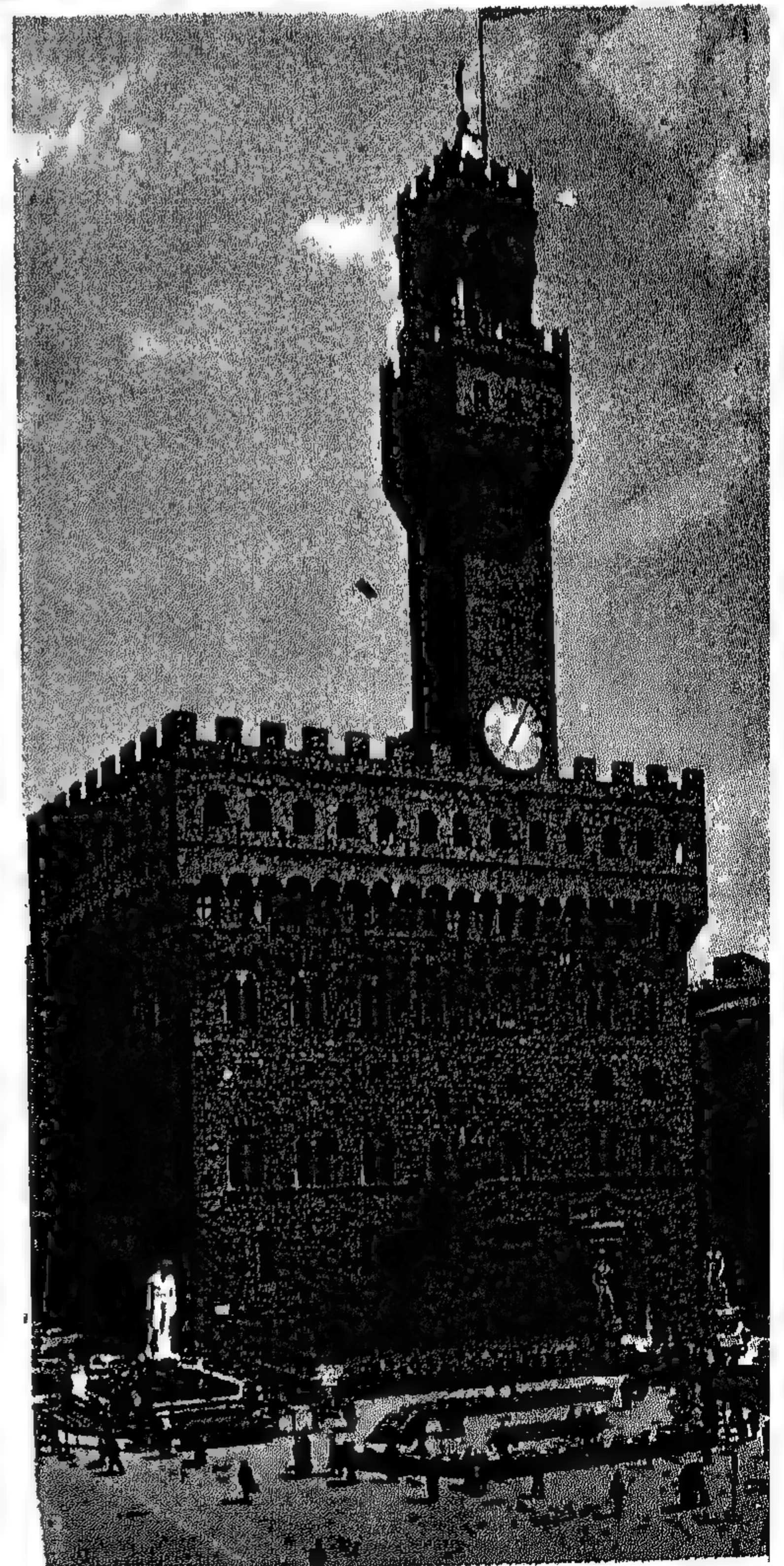
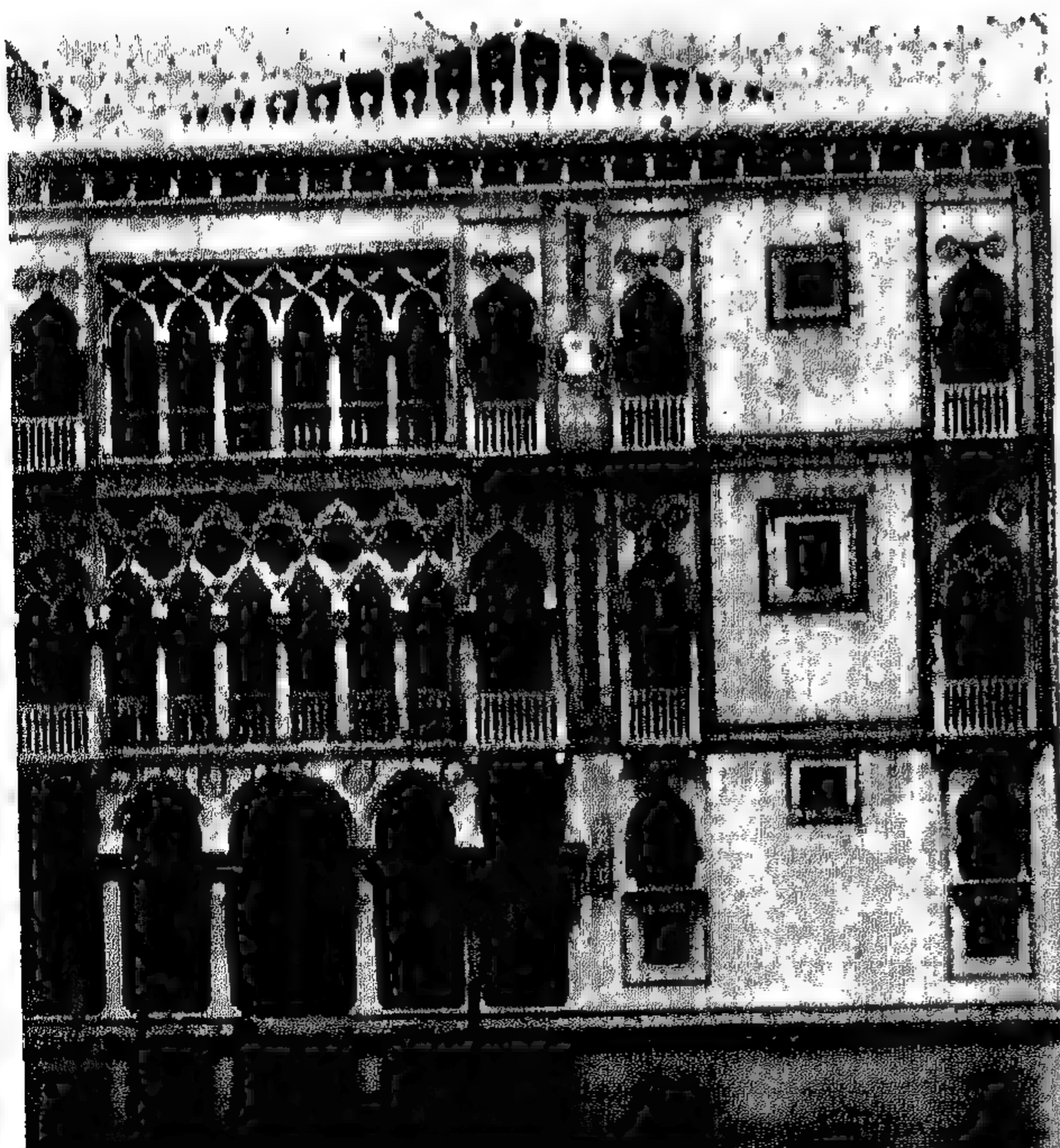

شكل ١٣) كاتدرائية
رنس بدأ تشييدها دي
رنس بدأ تشييدها
، كامبيو عام ١٢٩٦
م القبة برونيلسكي في
نرة ١٤٢٠ - ١٤٣٦ ،
م برج الأجراس جيوتو .

شكل ١٤) كاتدرائية
، بدأ تشييدها
١٣٨٦ .

(شكل ١٥) قصر السيادة بمدينة
فلورنس ١٢٩٨ .

(شكل ١٦) قصر مدينة البندقية
١٤٢٤ - ١٤٣٧ .

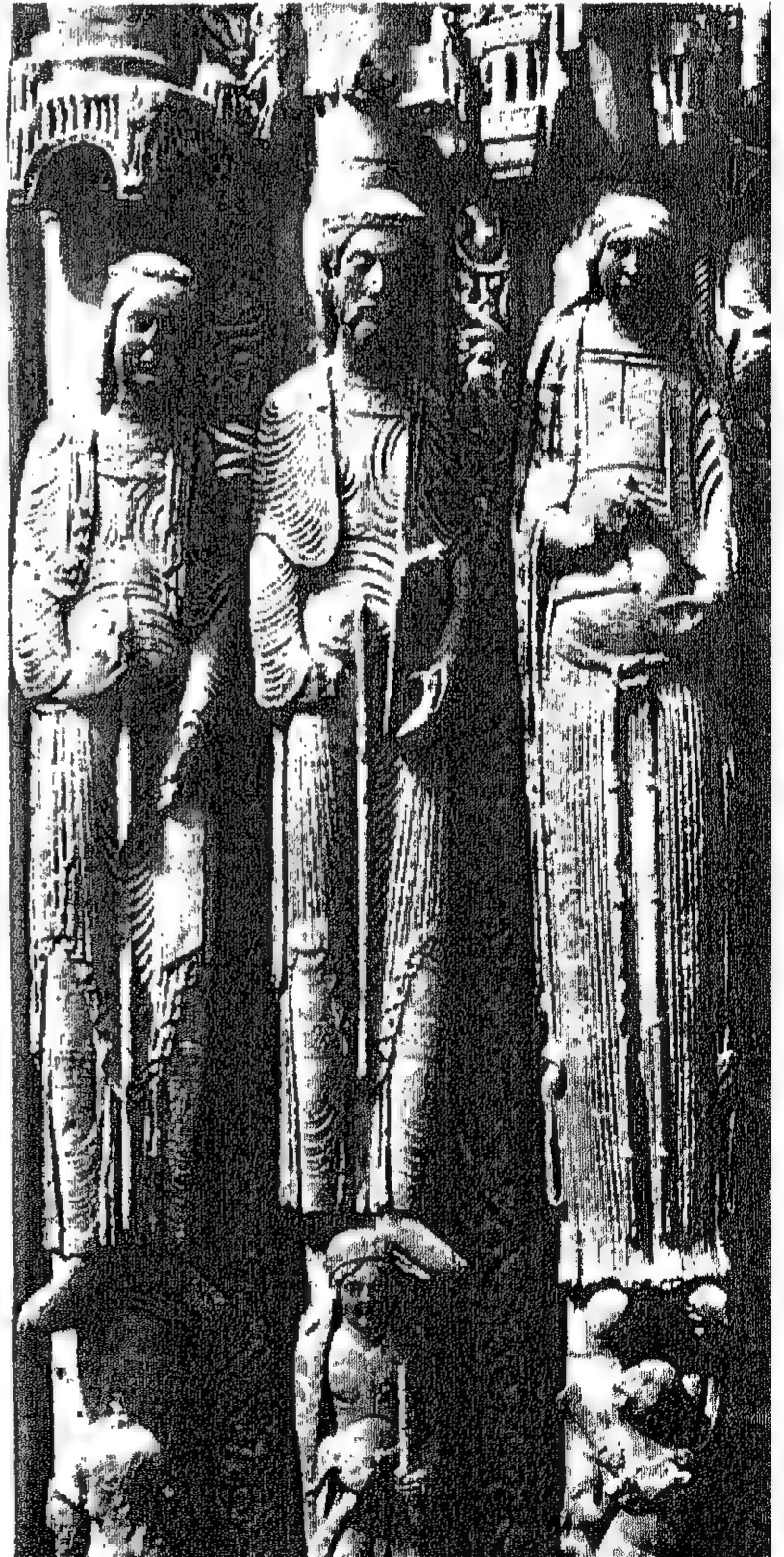
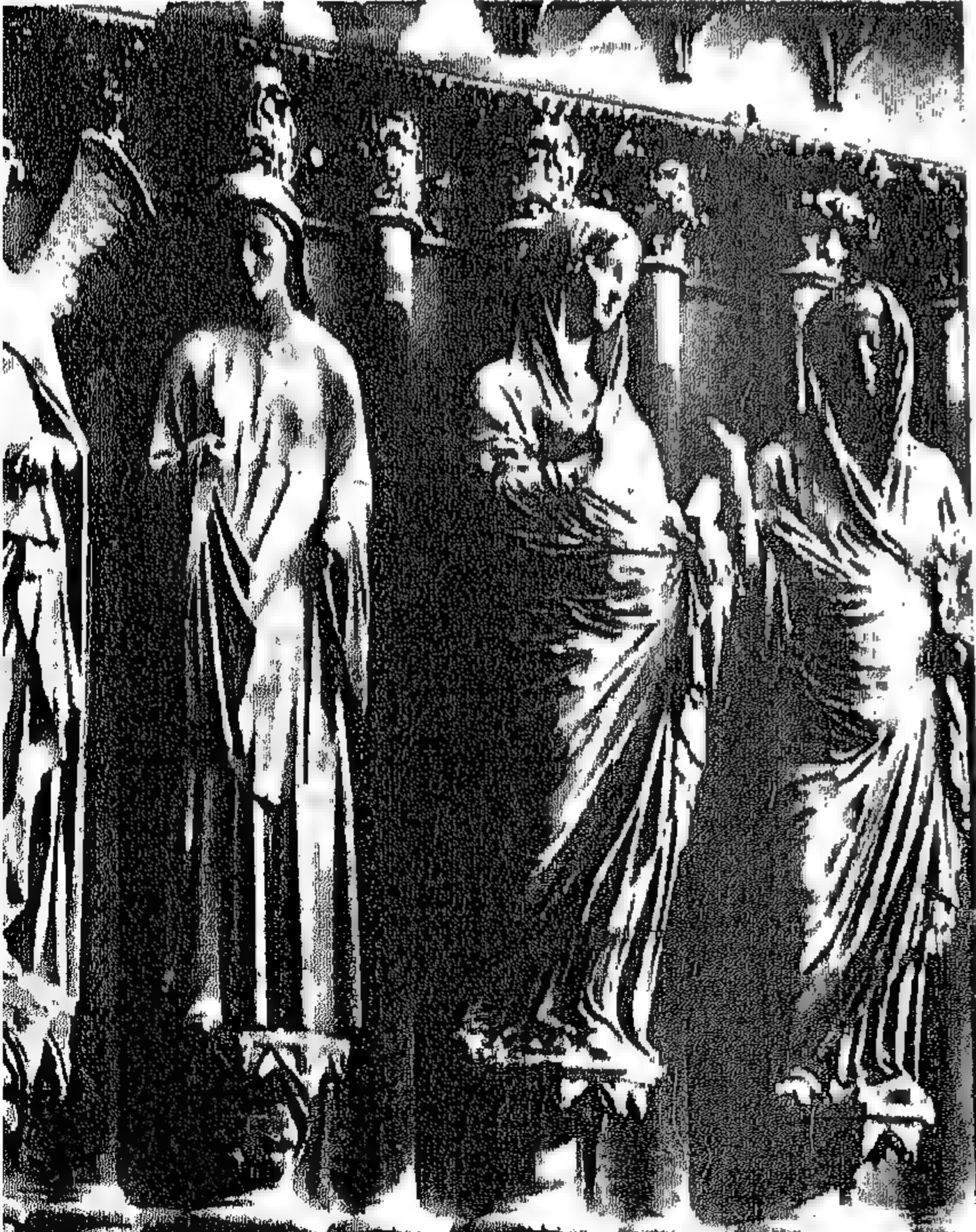
النحت :

زخرفت واجهات الكنائس القوطية بنقوش مصورة ، استمد المثال موضوعاتها من الكتب المقدسة : التوراة والإنجيل . ويظهر الأشخاص المنحوتة في الواجهة الحجرية في خطوط رأسية ، كما تقل حركتها .

ومن أجمل أمثلة النحت القوطي نقوش واجهة مدخل كنيسة شارتر . ونلاحظ في تماثيل الشخصيات المقدسة المنحوتة (شكل ١٧) أنها واقفة في محاور رأسية . إلا أن المثال يتجه إلى أسلوب واقعي في منحوتات واجهة كنيسة ريمز . حيث نلاحظ في التماثيل التي توضح موضوعات البشارة والزيارة (شكل ١٨) حركة التفاتة في الأشخاص ، كما يظهر تعبير باسم في وجه الملاك الذي بشر العذراء . وتظهر هذه الشخصيات المنحوتة في الجدار وكأنها أعمال فنية مستقلة . عن سطح الجدار .

(شكل ١٧) نحت على واجهة
كنيسة شارتر يوضح ملك وملكة
يهوذا ، ١١٤٥ - ١١٥٥ ، فرنسا .

(شكل ١٨) نحت على واجهة
كنيسة ريمز ، يوضح موضوع
الزيارة والبشارة ١٢٢٥ - ١٢٤٥ ،
فرنسا .

اتجه فن النحت البارز إلى طراز أكثر واقعية في إيطاليا على يد المثالين نيقولا بيزانو (Nicola Pisano) (١٢٢٠ - ١٢٨٤) وابنه جيوفاني ، وظهر هذا الفن بصفة خاصة في المنابر الرخامية التي توضع في الكنائس .

نرح نيقولا من جنوب إيطاليا إلى مدينة بيزا في عام ١٢٥٠ ومهد الطريق للتجديد في ميدان فن النحت البارز القوطي ، ويتضح ذلك في كرسي معمودية مدينة بيزا (شكل ١٩) الذي زخره بموضوعات من القصص الديني في الفترة ١٢٥٩ - ١٢٦٠ . ويتضح في أسلوبه الجديد التأثير بالأمثلة الكلاسيكية ، كما قام ابنه جيوفاني بزخرفة كرسي مشابه لكاتدرائية مدينة بيزا (شكل ٢٠) في الفترة ١٣٠٢ - ١٣١٠ ولقد أظهر مهارة وتفوق على والده في أسلوب النحت .

ومن أشهر نحائي الطراز القوطي الجديد أندريا بيزانو الذي زخرف الباب الأول البرنزي في معمودية فلورنس في الفترة ١٣٣٠ - ١٣٣٦ . وتتكون الزخارف من ثمان وعشرين لوحة . تصور عشرون منها قصة يوحنا المعمدان . كما زخرف أيضاً بعض لوحات في برج جيوتو بكاتدرائية فلورنس بنقوش بارزة في الفترة ١٣٣٤ - ١٣٣٧ .

(شكل ١٩) تفاصيل من كرسي
معمودية بيزا من عمل المثال نيقولا
بيزانو ، ١٢٥٩ - ١٢٦٠ .

(شكل ٢٠) كرسي كاتدرائية مدينة
بيزا من عمل المثال جيوفاني بيزانو
١٢٩٨ - ١٣٠١ .

التصوير :

لم توفر الكنائس القوطية التي امتلأت جدرانها بالنوافذ العالية المتسعة . فرصة لممارسة فن التصوير الجداري ، ونشأ عن هذا التطوير المعماري . فن زخرفة النوافذ بلوحات تصوير من زجاج ملون ، وعرف هذا النوع من الفن بالزجاج المعشق .

وبلغ هذا الفن القمة في الكنائس القوطية التي شيدت في فرنسا في الفترة ١٢٠٠ - ١٢٥٠ . وتعتبر هذه الحقبة العصر الذهبي لفن الزجاج المعشق ، حيث اضمحل هذا الفن بعد ذلك لقلة النشاط في حركة عمارة الكنائس . ولقد شغلت اللوحات الزجاجية الملونة أكبر مساحة في جدران الكنائس القوطية ، حيث بلغ عدد لوحات النوافذ في بعض الكنائس ١٤٦ لوحة (١) ، تتكون اللوحة من بضع مئات من قطع الزجاج الصغيرة المتعددة الألوان ، وترتبط هذه القطع مع بعضها بواسطة معدن الرصاص . وكانت الموضوعات المصورة مقتبسة من الكتب الدينية

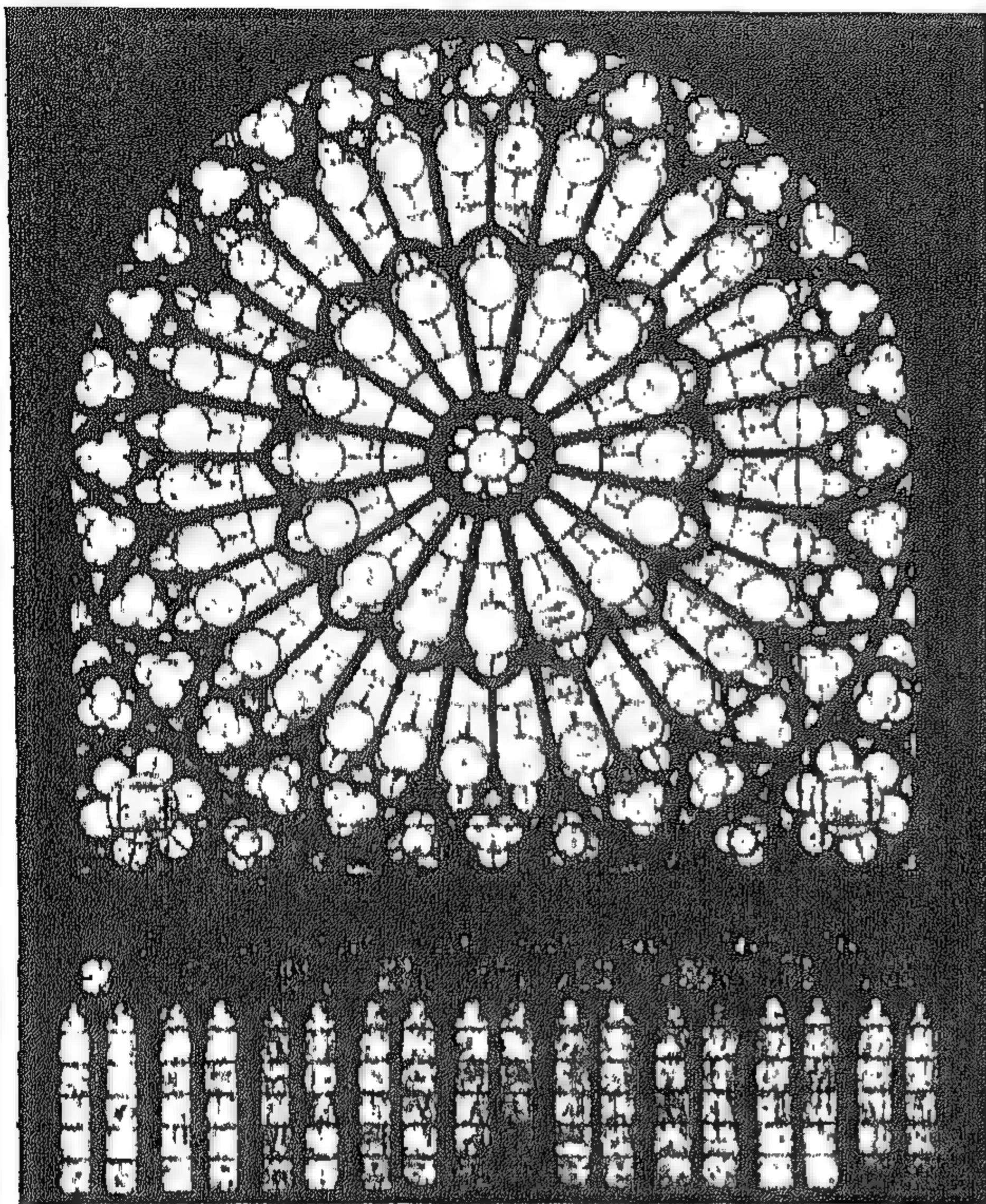
ولعل أروع أمثلة لهذا الفن يجدها في اللوحات الموجودة في أعلى جدران كنيسة شارتر [لوحة ملونة رقم ١] ولقد انتشرت اللوحات الزجاجية الملونة في الفتححات المستديرة التي تقع في أعلى الجدار الشمالي وجدار المدخل ، وعرفت باسم الزهريات . وأجمل مثال لذلك نجده في زهرية الجدار الشمالي لكنيسة نوتردام التي تحوى ثمانين موضوعاً من كتاب العهد القديم (شكل ٢١) .

انتعش فن تصوير المخطوطات مرة ثانية في منتصف القرن الثالث عشر بعد أن كان الإقبال قد قل عليه بسبب ازدهار فن التصوير في الزجاج وفن النحت البارز اللذين كانا أهم ميادين الفنون في تلك الفترة .

وكان مركز إنتاج المخطوطات المصورة الدينية حتى القرن الثالث عشر هو الأديرة ، إلا أن هذا الفن الذي اقتصرت ممارسته على الرهبان في أول الأمر ، نجد أنه انتشر في المجتمعات الدنيوية التي قامت بتصوير مخطوطات للحكام والأمراء .

ومثلما كانت فرنسا مركزاً للنهضة المعمارية في العصر القوطي ، نجد أن إيطاليا قد لعبت دوراً قيادياً في فن التصوير منذ أواخر القرن الثالث عشر ، وذلك بفضل المصورين الذين قاموا باكتشافات جديدة ثورية حررت فن التصوير من سيطرة التقاليد القديمة .

(١) توجد بكنيسة سانت شاييل Sainte Chapelle التي شيدها المهندس دي مونثرو في الفترة ١٢٤٧ - ١٢٤٨ جدران بها نوافذ زجاجية عالية مقسمة إلى عدة أجزاء .

(شكل ٢١) زهرية في جدار
كنيسة نوتردام بباريس .

وإذا بحثنا في منابع الفن الإيطالي في القرن الثالث عشر ، نجد أنه كان متأثراً بتقاليد الفن البيزنطي الذي جاء من الشرق بعد فتح الصليبيين للقسطنطينية في عام ١٢٠٤ . ويتقاليد الفن القوطي المستورد من شمال إيطاليا . ولقد ساد الفن البيزنطي الجديد أو (الأسلوب الإغريقي كما سماه الإيطاليون) في إيطاليا لكونه نابعاً من تقاليد ، ومناخ قديمة . بينما لم يلاق الطراز القوطي إقبالاً من الإيطاليين .

ظهر تطور كبير في فن التصوير في إيطاليا في نهاية القرن الثالث عشر ، ثم انتهى الأمر بغزو الطراز القوطي لفن التصوير في حوالي عام ١٣٠٠ ولقد ساهم في هذا التطوير جديد عدد من المصيرين الموهوبين الذين ستعرف على أسلوبهم من خلال بعض أعمالهم

جيوفاني تشيمابوي Cimabue (١٢٤٠ - ١٣٠٢)

كان تشيمابوي أول الفنانين الذين مهدوا الطريق في فلورانس إلى ظهور التطوير الجديد في فن التصوير . ولقد اشتهر هذا الفنان في أول الأمر بلوحات الفسيفساء التي كان يصممها للكنائس ، مما جعله متأثراً بالفن البيزنطي ، إلا أنه يهجر هذه التقاليد عندما يتجه إلى تصوير لوحات ضخمة للكنائس بالألوان المزوجة بصفار البيض عرفت باسم التمبرا^(١) . ولم يستخدم هذا النوع من اللوحات الكبيرة من قبل في الشرق المسيحي ويتضح أسلوبه

(١) التمبرا Tempra هو تعبير يطلق على الأعمال التي نفذت بالوان ممزوجة بنسب معينة من صفار البيض

في أجمل لوحاته « العذراء وطفلها » على العرش ١٢٨٠ - ١٢٩٠ (شكل ٢٢) فنلاحظ أن تشيمايوى هتم بالشكل المعماري للعرش كما أكسب العذراء هيئة الأمومة الطبيعية . ويبدو المسيح كائن طفل من الأطفال المرحلين حول الفنان . وتذكرنا زخارف العرش بطريقة زخرفة جدران معمودية فلورنس .

ومما لا شك فيه أن ابتكارات تشمايويه كان لها أثر كبير في الفنانين الذين ظهروا في فلورنس بعد ذلك وعلى رأسهم المصور النابغة جيوتو

جيوتو دى بوندونى Giotto Di Bondone (١٢٦٦ - ١٣٣٧) .

يعتبر مؤرخو الفنون أن جيوتو فنان فلورنس العظيم ، وأشهر مصوري عصره هو المؤسس الحقيقي لفن النهضة في التصوير الذي سيظهر بعد ذلك ، كما أنه مؤسس الواقعية في الغرب .

والواقع أن جيوتو قد قام بثورة كبيرة في تاريخ فن التصوير . حيث يعتبر أسلوبه الحد الفاصل بين التقاليد البيزنطية القديمة وتقاليد فن النهضة الحديثة ، وذلك لأنه أنهى فترة في فن التصوير كانت تسيطر عليها فكرة تصوير المقدسات فقط وبدأ فترة جديدة تهتم بالإنسانيات .

ولد جيوتو في قرية فسسينانو بالقرب من فلورنس وتعرف على فنان فلورنس الأول تشيمايوى عندما كان صغيراً يرعى الأغنام ، وعندما تتلمذ على يديه . لاحظ الأستاذ أن جيوتو يتميز بمواهب كثيرة واصطحبه معه لزخرفة جدران كنيسة القديس فرانسيس بمدينة أسيزى ، وكانت اللوحات تصور أسطورة القديس ، وعندما توفي الأستاذ أكمل التلميذ التصاوير المطلوبة في الفترة (١٢٨٨ - ١٢٩٦) . وتدل هذه الصور وعددها ٢٤ على أن عبقرية « جيوتو » تفوق مهارة أستاذه الذي رسم أربع لوحات فقط . ويتضح مهارته في التصميم وفي الخلفيات التي رسمها بطريقة مبتكرة تخالف أسلوب أستاذه . حيث استبدل الخلفية الذهبية البيزنطية بمناظر طبيعية ويتضح ذلك في لوحة القديس يتخلى عن ممتلكاته (شكل ٢٣) .

ذاع صيت « جيوتو » في إيطاليا كلها ، وكلف بزخرفة كنيسة مدينة بادوا بتصاوير جدارية في الفترة ١٣٠٥ - ١٣٠٩ . ومن أجمل هذه اللوحات لوحة تصور موضوع « النحيب » Lamentation [لوحة ملونة ٢] ولقد اهتم الفنان في هذه اللوحة بتحقيق الصفة البنائية في الصورة ، كما عبر « جيوتو » عن الحزن الذي يشمل الحادث بالحركات التي يقوم بها

(شكل ٢٢) العذراء وطفلها .
لوحة من عمل المصور تشابويه
بمتحف أوفيزي ، فلورنس ،
١٢٨٠ - ٩٠ .

(شكل ٢٣) جيوتو ،
القديس يتخلي عن مملكاته ،
افريسكو في كنيسة مدينة أسيزي
١٢٨٨ - ١٢٩٦

الأشخاص . ولقد وجه الفنان انتباهنا إلى الشخصية الرئيسية في الموضع . وهو المسيح عن طريق خطوط الأشخاص المنحنية التي تتجه نحو المسيح .

ومن المميزات التي تتضح في هذه الصورة أن « جيوتو » كان من أوائل المصورين الذين رسموا الأشخاص في وقفات طبيعية بعيدة عن قيود الفن البيزنطي الجامد . كما حاول في رسمه للملابسهم توضيح الصفة البنائية للخامة . وعبر عن العمق في الصورة بالملائكة الباكين الموجودين بأعلى اللوحة . وإذا قارنا بين أسلوب رسم الأشخاص في لوحات « تشيابهيه » وفي لوحاته لاحظنا تطوراً كبيراً أدخله « جيوتو » على طريقة رسم الأشخاص .

فبالرغم من أن أشخاص الأستاذ كانت أقرب إلى الطبيعة من شخصيات التصوير البيزنطي . إلا أننا نلاحظ أنه لا تزال بهم مسحة من الجفاف والجمود . بعكس أشخاص « جيوتو » الذين يبدوون أكثر حرية وأقرب إلى الطبيعة . كما حاول « جيوتو » نقل التعبيرات الواقعية المرتسمة على وجوههم .

كان « جيوتو » محباً للفنون والآداب . صادق المشاعر دانتى وأشاد بذكره الأدباء^(١) كما نال إعجاب الملك روبرت حاكم نابولي وفلورنس الذي عينه في عام ١٣٣٤ مشرفاً على الأعمال الهندسية في فلورنس . فقام بتشييد برج الأجراس في كاتدرائية فلورانس (شكل ١٣) الذي زخره المثال « أندريا بيزانو » .

ساهمت مدينة سينا « Siena » القريبة من فلورنس أيضاً في تطوير فن التصوير الإيطالي ولقد تكونت مدرسة في هذه المدينة تحت زعامة المصور « دوتشو » إلا أن هذه المدرسة كانت تختلف في نوعيتها عن مدرسة فلورانس التي أسسها جيوتو . فبالرغم من أنه كان يبدو في صورها شيء من الأسلوب القوطي إلا أننا نجد أنها حافظت على التقاليد

دوتشو Duccio (١٢٥٥ - ١٣١٩)

قام دتشو في الفترة ١٣٠٨ - ١٣١٢ برسم لوحة لمذبح كاتدرائية المدينة ولقد أطلق أهل سينا على هذه اللوحة اسم « الجلالة Maestà »^(٢) (شكل ٢٤) لإعطاء العذراء فيها صفة ملكة السماء المحاطة بحاشيتها المقدسة المكونة من القديسين والملائكة ونلاحظ في هذه

(١) كتب عنه الأديب « بوكاشيو » في عام ١٤٥٠ « أنه أعاد إلى المنور هذا الفن الذي كان مدفوناً لعدة أجيال . كما كتب عنه « بتراركا » معجباً بإيجازاته في فن التصوير .

(٢) يوجد أجزاء من هذه اللوحة موزعة حالياً في أديراسينا والمتحف الأهلي بلندن ومتحف مزريك بنيويورك والمتحف الأهلي بواشنطن .

اللوحة أن خطوط النسيج الجافة في الأسلوب الإغريقي قد تحولت في يد « دتسو » إلى خطوط لينية ، كما أن الأجساد والوجوه والأيدى قد دبت فيها الحياة بعد أن كانت مسطحة بدون أبعاد في الفن البيزنطى . ولقد توصل « دتسو » إلى ذلك عن طريق توضيح الضوء والظل ، وبذلك أعاد الفن الهيلينى الواقعى الذى كان أحد منابع الفن البيزنطى .

وتتجلى النزعة القوطية في بساطة رسم ثنيات النسيج وفي براءة الطفل المسيح ، كذلك في النظريات المتعاطفة التى ترسم على وجوه الأشخاص المرسومين الذين يشبهون أفراد الشعب العادى . ومن المحتمل أن يكون « دوتشو » قد استمد هذه التأثيرات القوطية من النحات « جيوفانى بيزاتو » الذى أقام عشر سنوات في سينا .

وحيث إن شخصية دوتشو الفنية لم تكن لها قوة أسلوب المجدد الأكبر جيوتو ، فإننا نجد أن سينا وليست فلورنس هى التى أخذت بزمام الخطوة التالية في تطوير فن التصوير الإيطالى . حيث ظهر بها عدد من المصورين على درجة كبيرة من قوة الشخصية الفنية بزغ منهم المصور مارتينية .

سيمون مارتينية Simone Martini (١٢٨٤ - ١٣٤٤)

كان مارتينية أبرز تلاميذ دوتشو ، حافظ على التجديدات التى قام بها أستاذه بالرغم

(شكل ٢٤) دوتشو ، جزء من لوحة الجلالة ، مذبح مدينة سينا ١٣٠٨ - ١٣١١ .

من ظهور النزعة القوطية والروح البيزنطية في لوحاته . ومن أشهر أعماله لوحة « البشارة »
التي رسمها عام ١٣٣٣ [لوحة ملونة ٣] .

وبدراسة هذه اللوحة نلاحظ أن الفنان قسم سطح اللوحة إلى عدة مساحات على هيئة
عقود قوطية ، ووضع العذراء في العقد الأيمن بينما رسم الملاك جبريل في لحظة هبوطه على
الأرض وهو يركع أمام القديسة .

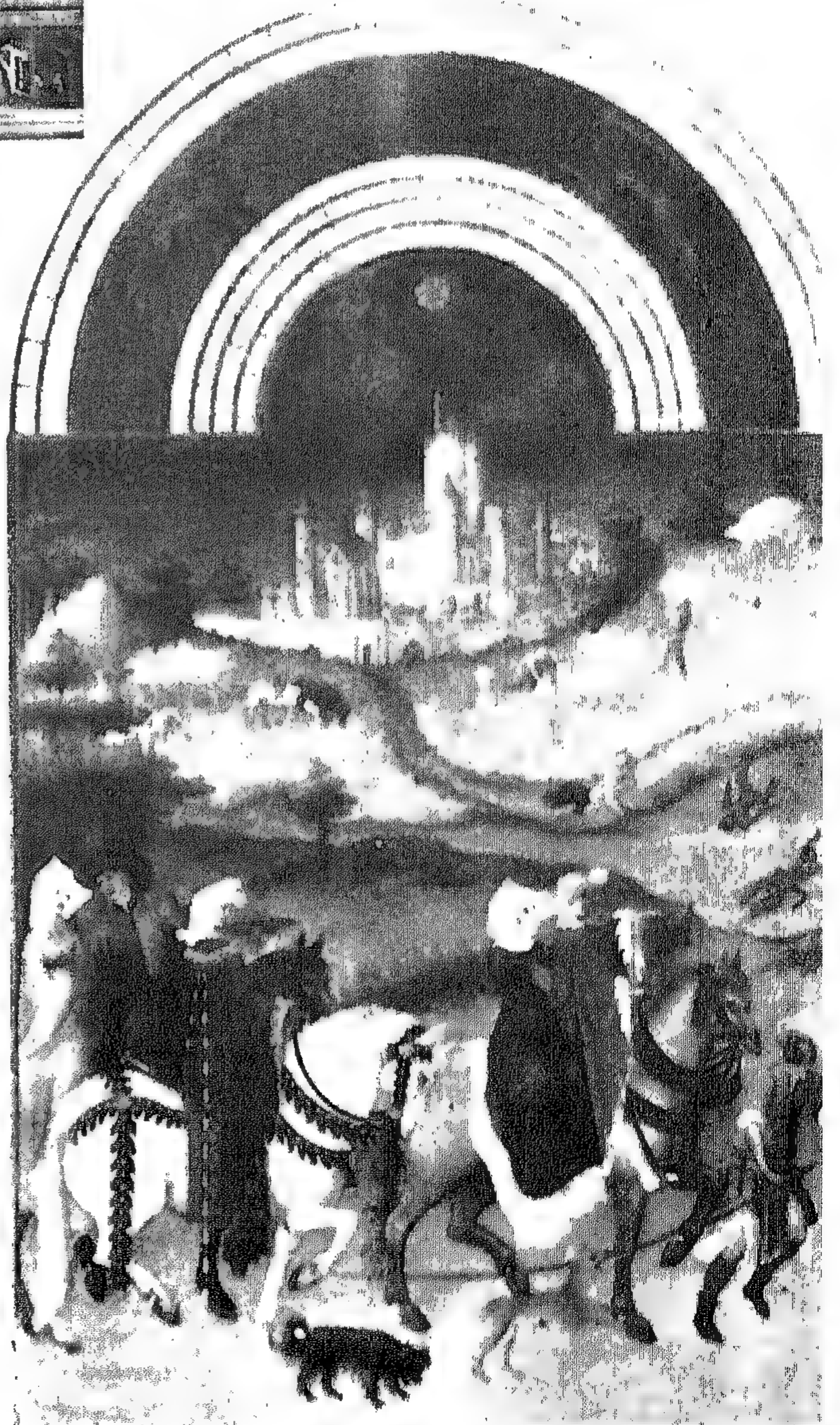
وبالرغم من أن الملاك يشغل بجناحيه وحرملته التي ما زالت ترفرف بفعل الهواء مساحة
العقد الأيسر ، إلا أن الفنان حاول إيجاد صلة بين الشخصين بواسطة فرع شجرة يحمله
الملاك ، ويزداد الشعور بالربط عن طريق إنشاء الزهور الذي يشعرنا بالعمق أيضاً . ولما كان
سيمون مولعاً بالبحث عن الجمال الرقيق في رسوم شخصياته ، لذلك نلاحظ أن شخصياته
المقدسة تبدو عليها مسحة من الأرستقراطية أفقدتها صفة القدسية . وإذا قارنا بين هذه اللوحة
ولوحة « النحيب » التي رسمها « جيوتو » ، نلاحظ في الحال الاختلاف الكبير بين طراز
كل منهما ، حيث رفض « جيوتو » الاهتمام بفكرة الجمال المثالي مفضلاً عليه الإنسانيات
الطبيعية التي تتجلى في أبناء الطبقة العادية .

إلا أن إنسانيات « جيوتو » وأفكاره الجديدة لم تتبع في أنحاء إيطاليا بعد وفاته عام ١٣٣٦ ،
فوجد أن « سيمون مارتيني » استمر يعمل بأسلوبه البيزنطي القوطي ، وبذلك استمرت
التقاليد القديمة إلى آخر القرن إلى جانب الأفكار الجديدة . ولقد تسرب هذا الأسلوب
القوطي إلى شمال أوروبا .

وفي حوالى عام ١٤٠٠ نتج عن امتزاج التقاليد الشمالية والإيطالية ظهور طراز قوطي موحد
في غرب أوروبا أصبح طرازاً دولياً . وظهرت آثار هذا الطراز القوطي الدولي في أعمال المصور
الإيطالي جنتيل دافابريانو Gentile Da Fabriano (١٣٧٠ - ١٤٢٧) الذي صور لوحة
عبادة المجوس (شكل ٢٥) . كما قام المصوران الفرنسيان الأخوة لمبورج « Limbourg »
برسم لوحات تصور أشهر السنة (شكل ٢٦) في المخطوطه « الساعات السعيدة لدوق بارى »
إلا أننا نلاحظ أن هذا الطراز القوطي الدولي الذي ساد في أوروبا منذ عام ١٤٠٠ ، تفكك
فجأة ، فيظهر في شمال الألب اتجاه لتطوير الفن القوطي في بلاد الشمال (هولندا وبلجيكا)
بينما تظهر في إيطاليا - وعلى رأسها فلورنس - ابتكارات فنية جديدة . ولقد عرفت هذه
التغيرات باسم عصر النهضة . وبعد مرور قرن تصير النهضة الإيطالية المركز الرئيسي
لطرز دولي جديد .

(شكل ٢٥) جنتيل دي فابريانو،
لوحة عبادة المجوس ١٤٢٣ ،
متحف أوفيتزي ، فلورنس .

(شكل ٢٦) « الساعات السعيدة »
لدوق باري « يصور شهر أغسطس » ،
متحف مدينة شانتيني بفرنسا .

دیل فیریکیو، تمثال من البرنز للقائد کولیونی . مدينة البندقية

البَابُ الثَّانِي

عَصْرُ النَّهْضَةِ

تمهيد

ظهرت في مجتمعات البلاد الأوربية في أواخر القرون الوسطى حركات متطورة في العلوم والفنون والآداب ، كان هدفها الكشف عن روائع فنون وآداب العالم الكلاسيكي القديم . وبدأت المجتمعات البسيطة التي كانت تسيطر عليها الكنيسة والحكام في العصر القوطي الاهتمام بدراسة الإنسان بصفة خاصة بدلاً من الاهتمام بالمسائل الروحانية فقط ، فاهتم العلماء والأدباء بدراسة حواس الإنسان وتفكيره .

وكانت نقطة البداية في الاهتمام بهذه الحركات الجديدة في إيطاليا حيث أقبل الإيطاليون في القرن الخامس عشر على «دراسة مجد وحضارة أجدادهم الرومان التي ورثوها عن الإغريق وأخذوا يستعيدون ما فيها من ثراء فكري في نواحي الآداب والعلوم والفنون .

ومما ساعد على إحياء تلك الحركة ظهور الأدباء والشعراء في تلك الفترة أمثال بتراركا وبوكاشيو اللذين تبنا نظرية جديدة تبحث في الفكر الوثني ومدى اهتمامه بالإنسانيات ، وكان من نتيجة هذه الحركة الإنسانية الجديدة أن تشجع الإنسان في الاحتفاظ بفرديته بدلاً من أن يكون جزءاً ذائباً في مجتمع كبير . ونتج عن ذلك أن ظهرت شخصية الفنان في هذا المجتمع الجديد .

عرفت هذه الحركة التي تستهدف الاستفادة من التراث القديم باسم «البعث Renaissance» أو « النهضة » . ولا تعني هذه الكلمة العودة إلى حضارة الماضي الكلاسيكية بشكل جديد ، وإنما القصد منها هو اكتشاف الإنسان لمدينة العالم القديم والاستفادة منها بما يتفق مع مقتضيات الحياة الجديدة ، ولقد أعجب العلماء في عصر النهضة بالمخطوطات اليونانية القديمة المترجمة ووجدوا محتوياتها أكثر ثراء من مخطوطات القرون الوسطى .

وبطبيعة الحال سار الفن في تطوره في عصر النهضة في إيطاليا في محاذاة المثالية التي يبحث عنها المفكرون ، فوضعت قواعد لمفهوم علم الجمال وصلته بالفنون التشكيلية من العمارة والنحت والتصوير ، ويعتقد كثير من العلماء أن بدء ظهور هذه الثورة الفنية في ميداني العمارة والنحت كان بعد عام ١٤٠٠ ، في حين أن الثورة في ميدان فن التصوير قد ظهرت قبيل ذلك على يد المصور « جيوتو » الذي ثار على الفن البيزنطي والقوطي واقترب من فلسفة الفن الإغريقي الذي يهتم بدراسة جسم الإنسان .

وحتى نهاية القرن الثالث عشر كان الطراز السائد في الفنون في أوروبا هو طراز قوطي دولي ، إلا أننا نلاحظ في أوائل القرن ١٥ أن هذا الطراز المشترك قد انقسم ، فنجد في إيطاليا وعلى رأسها فلورانس فناً مبتكراً جديداً في ميادين العمارة والنحت والتصوير وابتعد عن الطراز القوطي الدولي ، عرف باسم طراز النهضة المبكر ، بينما يظهر في بلاد « الأرض المنخفضة » في الشمال طراز فني جديد به ملامح من الطراز القوطي الدولي وتتضح آثاره في فن التصوير فقط . ولقد كان للاكتشافات العلمية والواقعية التي تميز بها مصورو الشمال أثر كبير في تقدم فن عصر النهضة .

الفصل الأول

عصر النهضة المبكر في الأراضي المنخفضة^(١)

القرن الخامس عشر

مقدمة تاريخية :

كانت الأراضي المنخفضة في أوائل القرن الخامس عشر عبارة عن ولايات يخضع أغلبها لحكم فيليب الطيب دوق برجاندى الفرنسى ١٤١٩ - ١٤٦٧ ثم انتقلت هذه التبعية إلى النمسا عندما تزوجت ماري أميرة برجاندى في عام ١٤٧٧ من مكسيميليان زعيم عائلة هابسبرج . وفي نهاية القرن تزوج فيليب حاكم النمسا من جوانا وريثة عرش أسبانيا في عام ١٤٩٦ .

ولقد تسببت سيطرة هذه الملكيات الدخيلة في تعطيل الحركات الفكرية . إلا أن هذا الركود الثقافى والفكرى تغير كثيراً في منتصف القرن بعد ثراء وشهرة بعض المدن التجارية مثل بروج Bruge و أنتورب Antwerp^(٢) .

وبالرغم من أن مركز عصر النهضة المبكر نشأ في إيطاليا إلا أننا نجد أن مدن الولايات المنخفضة التي يظهر بها ثراء واضح في القرن الخامس عشر بعد استقلالها عن فرنسا وحروبها مع أسبانيا ، تظهر بها نهضة علمية ثقافية خلال المرحلة المبكرة من عصر النهضة فأنشأت جامعة « لوفين Louvin » كما انتشر فن الطباعة في هارلم عام ١٤٢٣ وفي « أنتورب » عام ١٤٧٢ وفي « اترخت Utrecht » عام ١٤٧٣ وفي بروج « عام ١٤٧٥ . وبطبيعة الحال صاحب هذا التطور الثقافى تطور واضح في الفن .

(١) يطلق هذا الاسم على الإقليم الذى يعرف حالياً باسم هولندا وبلجيكا .

(٢) اشتهرت بروج بصناعة الأقمشة الصوفية وتأسست أول بورصة للمعاملات المالية في أوروبا في مدينة أنتورب

في عام ١٤٦٠ .

فن النهضة المبكر فى الأراضى المنخفضة

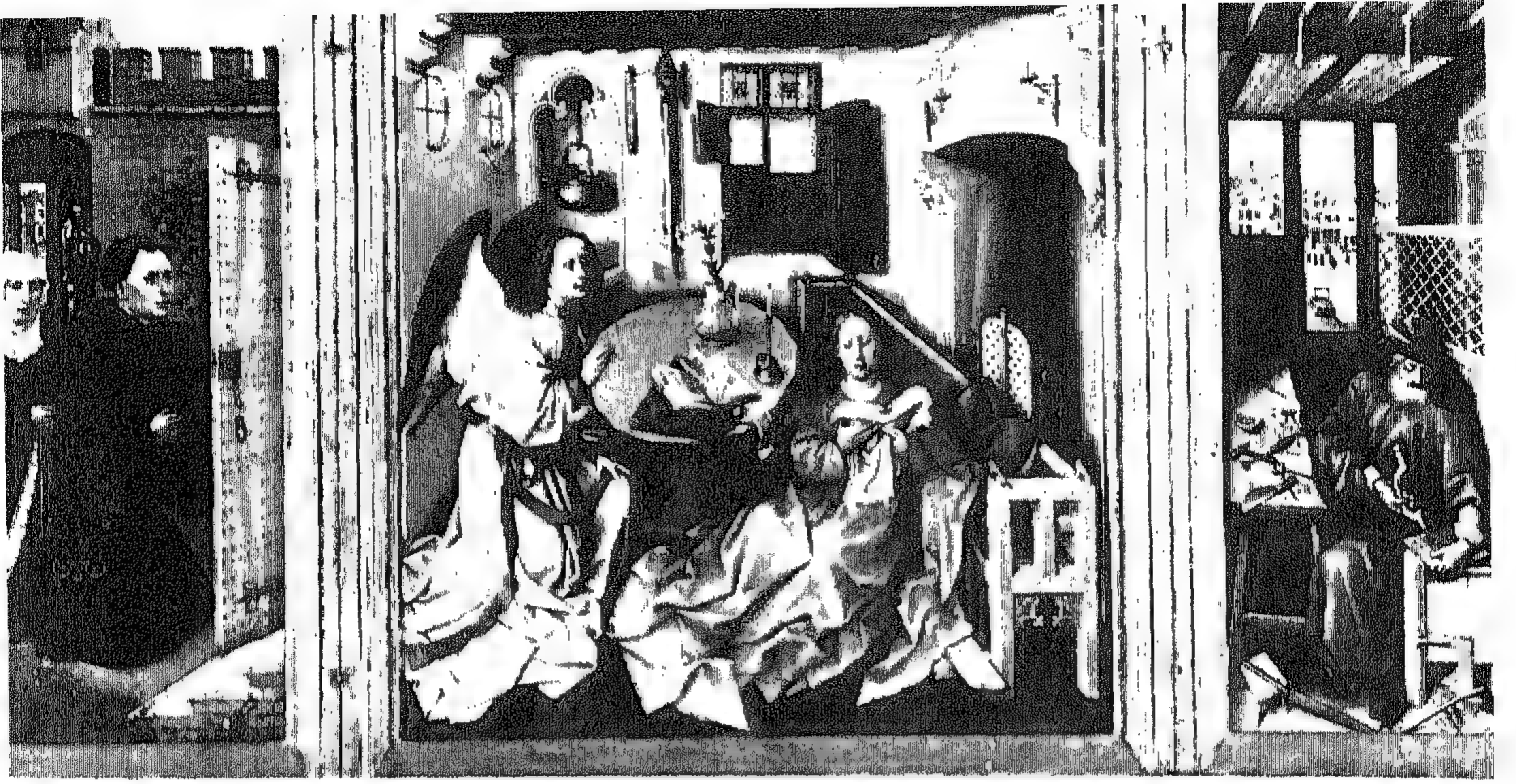
كان الطراز القوطى الدولى مسيطراً على الفنون فى أوربا فى القرن الرابع عشر . وانتشرت أساليبه من فرنسا إلى أغلب الأقاليم الأوربية : بلاد الأراضى المنخفضة ، ألمانيا بريطانيا ، وأسبانيا ، وإيطاليا .

ولم يظهر تطور واضح فى فن المعمار فى بلاد الأراضى المنخفضة ، حيث استمرت روح النزعة القوطية فى المباني حتى القرن السادس عشر . ويتضح ذلك بصفة خاصة فى المباني الدينية . كما أن نماذج فن النحت التى اقتصرت على مذابح الكنائس ونقوش المقابر لم يظهر بها التطور الواضح الذى ظهر فى أعمال النحت الإيطالى فى عصر النهضة المبكر . إلا أننا نلاحظ تطوراً فنياً واضحاً فى ميدان فن التصوير الذى انبثق من فن المخطوطات واعتمد على تسجيل الملاحظات الدقيقة من واقع الحياة العادية . وبلغ فن التصوير الفلمنكى^(١) منزلة رفيعة فى الصنعة أوصلته إلى مركز مرموق فى عصر النهضة فى أوربا كلها .

التصوير :

استمد فن التصوير الفلمنكى مقوماته من فن تصوير المخطوطات الذى كان أكثر انتشاراً هناك من التصوير الجدارى . واتجه المصورون نحو الواقعية فى رسم الموضوعات الدينية والعادية . كما اتجهت أنظارهم إلى طبيعة البلاد فسجلوا تفاصيلها بدقة ووصلوا بفهم إلى درجة كبيرة من التطوير . وكان أسلوبهم فى تطوير النزعات الفنية يختلف عن أسلوب مصورى عصر النهضة المبكر فى إيطاليا . حيث اتجه فن التصوير إلى الاهتمام بما يرتبط بالحياة اليومية بدلاً من الاقتصار على الموضوعات الدينية ، كما اتجه المصورون فى الأراضى المنخفضة إلى الرسم على لوحات صغيرة بالألوان الزيتية . وكان المؤسسون لعصر النهضة المبكر فى هذا الميدان هم روبرت كامبان والأخوان هوبرت وجان فان إيك .

(١) تعبر كلمة « فلمنك Flemish » عن الإقليم الذى يضم حالياً جزء من هولندا وجزءاً من بلجيكا .

(شكل ٢٧) روبرت كامبان ،
لوحة « هيكل ميرود » ١٤٢٥ -
١٤٢٨ ، متحف المتروبوليتان
بنيويورك .

روبرت كامبان « R . Campin » (١٣٧٨ - ١٤٤٤)

نشأ هذا الفنان في بلدة تورناي « Tournai » وظهرت له أعمالاً مؤرخة منذ عام ١٤٠٦ تناول فيها الموضوعات الدينية ، فقام بتصوير لوحات لياكل الكنائس اهتم فيها بتوضيح العمق من خلال خلفيات طبيعية من الحياة العادية .
ومن أشهر أعماله « هيكل ميرود » الذي صورته في الفترة ١٤٢٥ - ١٤٢٨ (شكل ٢٧) ويوضح هذا العمل الفني التطور الذي طرأ على طريقة تصوير موضوع البشارة التقليدي ، حيث أحاط الفنان الموضوع الرئيسي بلوحتين استمد فكرتهما من الحياة الشعبية البعيدة عن الطراز الأرستقراطي . فرسم على يسار الموضوع الرئيسي القديس يوسف وهو تجار يعمل في حانوته ، بينما رسم في الجهة الأخرى شخصين راكعين أمام باب حجرة العذراء المفتوح . ولقد تمكن هذا الفنان من الحصول على درجات مختلفة الألوان باستخدام ألوان التمبرا الممزوجة بالزيت بدلاً من الاقتصار على ألوان التمبرا فقط التي كانت تستخدم من قبل . وبالرغم من أن فكرة اكتشاف الزيت في طريقة التصوير تنسب إلى رواد الأسلوب

الواقعي الأخوان « هوبرت وجان فان إيك » إلا أن أعمال المصور كامبان تؤكد أنه ساهم بقدر كبير في هذا الاكتشاف الذي انتشر بعد ذلك في إيطاليا ، والذي يعتبر أساس فن التصوير الحديث الذي اعتمد على ألوان الزيت .

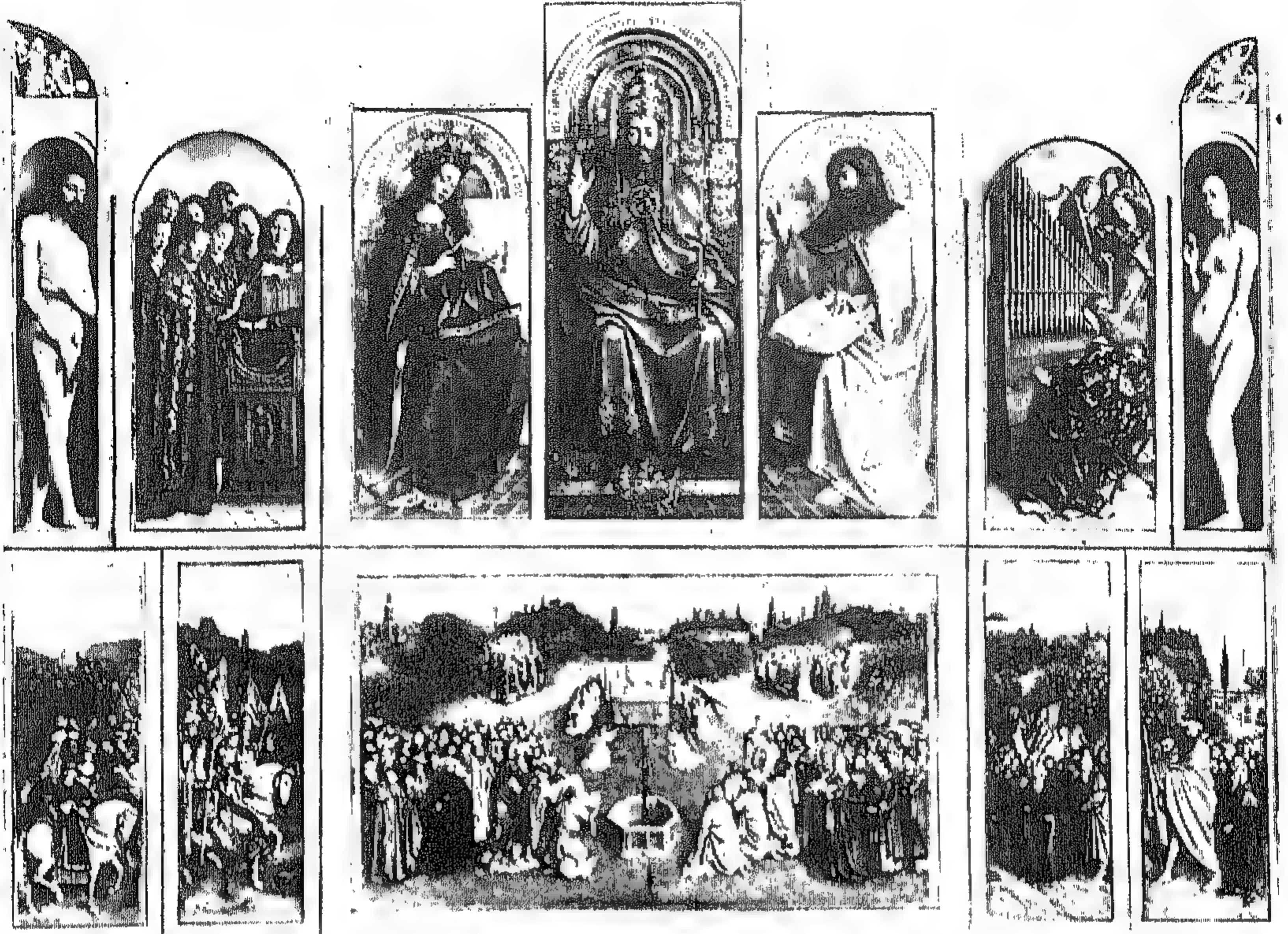
هوبرت وجان فان آيك : H.J. Van Eyck

ولد الأخوان فان آيك بالقرب من مدينة ماستريخت « Masstricht » واشتركا في تنفيذ بعض الأعمال التي كلفا بها ، على أن الأخ الصغير جان (١٣٩٠ - ١٤٤١) ذاعت شهرته أكثر من أخيه هوبرت (١٣٦٥ - ١٤٢٦) لما تميز به من الدقة في تسجيل التفاصيل الدقيقة وسعة الخيال .

تنقل جان بين بلاد الأراضى المنخفضة لتنفيذ الأعمال الفنية ، وعمل في لاهاي في الفترة ١٤٢٢ - ١٤٢٤ بتكليف من دوق بافاريا ، ثم استقر في مدينة « ليل » Lille « بفرنسا في عام ١٤٢٥ كمصور لبلاط الملك فيليب الطيب ، ثم تنقل بين أراجون بأسبانيا عام ١٤٢٦ ولشبونة بالبرتغال عام ١٤٢٨ للقيام بتنفيذ أعمال فنية كلف بها ، ثم جذبته شهرة وثناء مدينة بروج فاستقر بها في عام ١٤٣٠ . وإذا لم يكن جان مكتشف طريقة التصوير بالزيت ، فمما لا شك فيه أنه طوره إلى الأفضل ليحصل على درجات ألوان مضيئة ولامعة أكثر شفافية .

وتعتبر لوحة مذبح كنيسة القديس « بافون Bavon » بمدينة « جنت Ghent » التي تصور موضوع « عبادة الحمل » (شكل ٢٨) أهم الأعمال التي اشترك في تنفيذها الأخوان . ومن المرجح أن هوبرت هو الذي وضع تصميمها وبدأ رسم اللوحات الرئيسية بها في عام ١٤٢٥ ، وشاركه في التنفيذ أخوه جان ، إلا أنه انفرد بالعمل بها بعد موت أخيه في عام ١٤٢٦ ووقع بإمضائه عليها في عام ١٤٣٢ بعد أن أتمها .

يتكون مذبح كنيسة « جنت » من ثلاثة أقسام رُسم عليها مجموعة من الصور من الجهتين يبلغ عددها ست عشرة صورة . ويظهر أسفل الجزء الأوسط موضوع « عبادة الحمل » ويعلوه ثلاث لوحات تصور المسنح ، العذراء ويوحنا المعمدان . ويعتقد كثير من مؤرخي الفنون أن الأخ الأكبر هو الذي رسم هذه اللوحات ، بينما رسم جان اللوحات الجانبية التي يظهر بين موضوعاتها رسم لآدم في جهة وحواء في الجهة الأخرى . كما رسم ظهر اللوحات الخشبية .

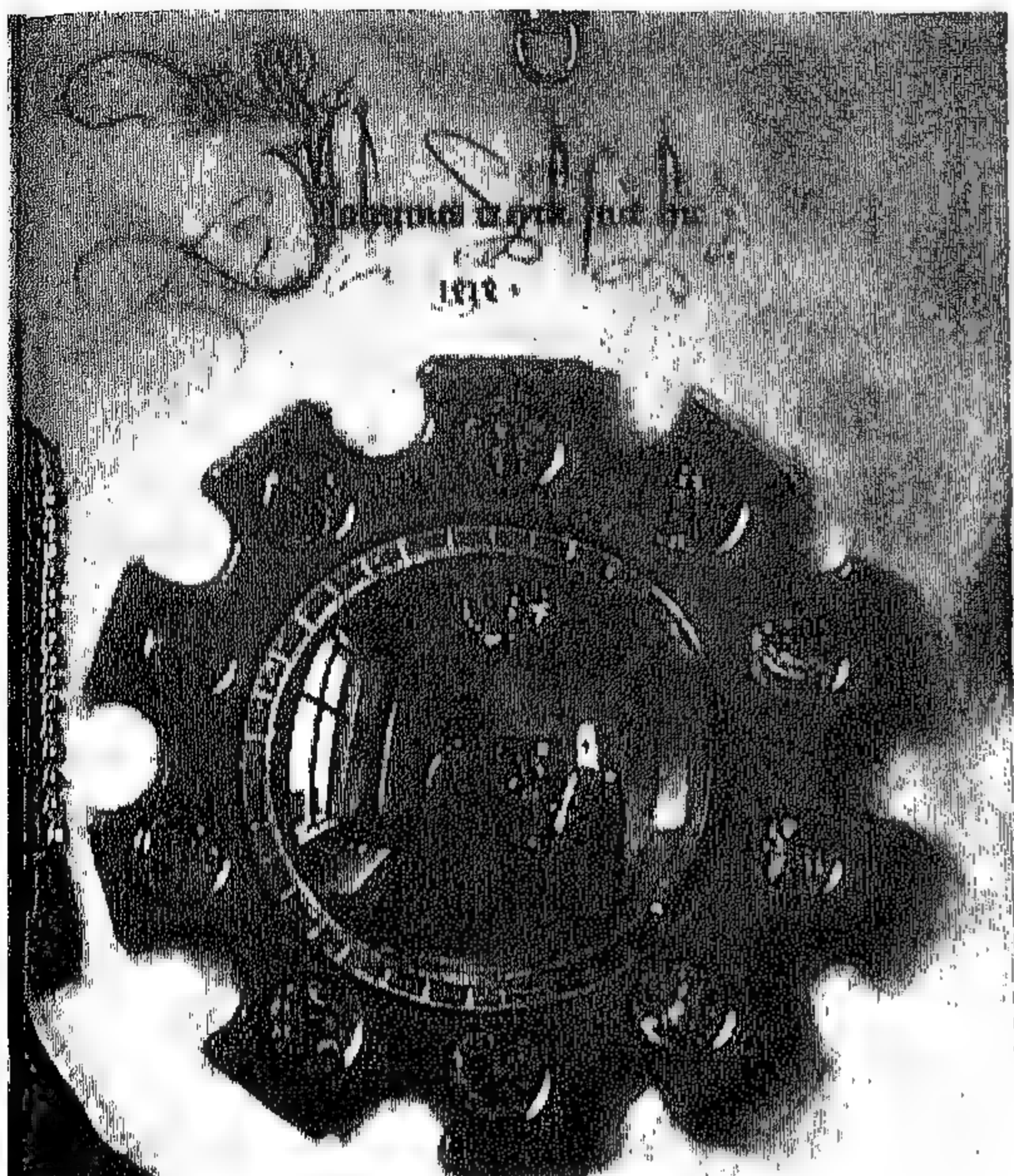

(شكل ٢٨) لوحة «عبادة
الجمال» ، هيكل كنيسة مدينة
جنت ١٤٣٢ ، بلجيكا .

وتتضح واقعية الأخ الأصغر في الطريقة التي رسم بها آدم وحواء ، وهذه أول مرة يرسم فيها الجسد الآدمي عارياً . وتظهر براعة الأخوين في تسجيل التفاصيل الدقيقة للطبيعة في الجزء السفلي من اللوحات الخشبية . ولقد استطاع الأخوان باستخدام الزيت في التصوير أن يسجلا التفاصيل الطبيعية بدقة متناهية لا يمكن الوصول إليها بطريقة التصوير بالتمبرا . كما فتح هذا النوع من التصوير المجال لمصوري عصر النهضة المبكر في الأراضي المنخفضة لتصوير الأشخاص . ويتضح ذلك في صور الأشخاص الموجودة في الجهة الخلفية للوحة ، وهما اللذان كلفا الفنانين بإتمام هذا العمل للكنيسة .

يعتبر جان فان آيك المؤسس الأول لمدرسة تصوير الأشخاص بالزيت في بلاد الأراضي المنخفضة ، وبذلك سبقت بلاده إيطاليا في هذا المجال . وانتقل هذا الفن إلى إيطاليا عن طريق بعض الفنانين الإيطاليين الذين نزحوا إلى بلاد الشمال للاستفادة من خبرات فنانها ولقد نشروا ما تعلموه في بلادهم بعد عودتهم إليها .

(شكل ٣٠) جان فان آيك ،
جزء تفصيك من لوحة أرنولفينى
وزوجته ، يوضح الأشكال المنعكسة
فى المرأة (أنظر لوحة ملونة رقم ٤) .

(شكل ٢٩) جان فان آيك ،
« الرجل ذو العمامة الحمراء » ،
١٤٣٣ ، المتحف الأهل بلندن .

ويؤيد براعة فان آيك ودقته فى رسم الصور الشخصية لوحة الرجل « ذى العمامة الحمراء »
التي رسمها عام ١٤٣٣ (شكل ٢٩) ولوحة زوجته التي رسمها عام ١٤٣٩ .
على أن مهارة « جان فان آيك » فى تسجيل التفاصيل الدقيقة تتضح أكثر فى لوحة
جيوفانى « أرنو ليفينى وزوجته » « C. Arnolfini » التي رسمها عام ١٤٣٤ [لوحة ملونة
رقم ٤] وتصور هذه اللوحة أحد رجال المال الإيطاليين مع زوجته ، فترى العروسين واقفين فى
حجرة النوم . وتظهر براعة المصور ودقته فى نقل صورة واقعية لأثاث الحجرة وللزوجين .
كما نلاحظ الدقة المتناهية فى رسم الكلب الواقف أمامهما ، وفى توضيح الأشكال
المنعكسة فى المرأة المعلقة فى نهاية الحجرة . حيث نشاهد بها رسماً لشخصين كانا واقفين أمام
العروسين ، ومن المحتمل أن يكون فان آيك أحدهما (شكل ٣٠) .
ازدهر الأسلوب الواقعى الذى أسسه الأخوان فان آيك بين مصورى المدن الفلمنكية . وأتاحت
الاكتشافات التى توصل إليها المصورون الأوائل لظهور صف ثان من الفنانين فى المدن
المختلفة حققوا شهرة فى عصر النهضة المبكر .

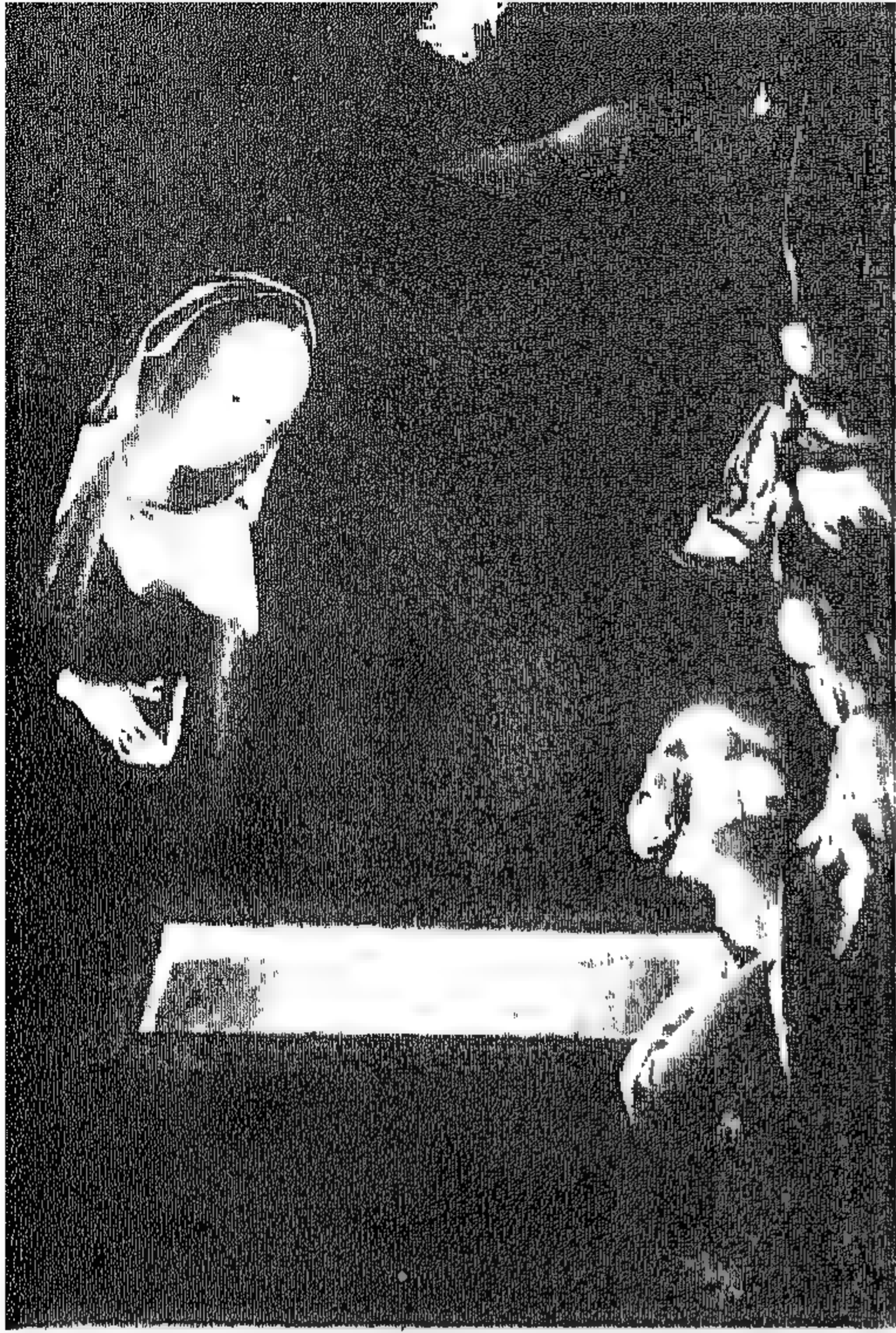

(شكل ٣١) روجرفان ديرفايدن ،
« إنزال المسيح » لوحة حوالى ١٤٣٥
متحف برادو ، مدريد .

روجرفان ديرودين « R . Van Der Wayden » (١٤٠٠ - ١٤٦٤) .

يعتبر هذا الفنان البلجيكي ثالث أعظم أساتذه فن التصوير الفلمنكى المبكر . تتلمذ على يد كامبان كما تتلمذ على يديه بعض المصورين الإيطاليين . ومن أشهر أعماله الدينيه لوحة « إنزال المسيح » شكل ٣١ ، أما أعماله فى مجال الصور الشخصية فمن أحسنها لوحة فرانشسكودستى .

ظهرت براعة عدد كبير من مصورى الشمال فى المراكز المختلفة ، فمن مدرسة بروج بزغ نجم « بتروس كرسستوس P.Cristos » الذى تأثر بالمصور فان آيك ، « وهانز مملنج H.Memling » الذى اكتسب شهرة على رسة لوحة العذراء والطفل المتوج الذى زين بها جدران مستشفى القديس جون .

(شكل ٣٣) جرتن نوت سنت ،
« ميلاد المسيح » ، ١٤٩٠ ،
المتحف الأهلئ بلندن .

(شكل ٣٢) هوجوفان ديرجويس
« هيكل بورتينارى » الجزء الأوسط
يوضح ميلاد المسيح ، ١٤٧٦ ،
متحف أوفيتزى ، فلورنس .

هوجوفان ديرجويس ، H. Van Der Goes «

لمع هذا المصور فى جنت وظهرت براعته فى لوحة تصور « ميلاد المسيح » (شكل ٣٢)
رسمها على هيكل كلفته به عائلة بورتينارى . ولقد اثار ذلك العمل الفنى اعجاب المصورين فى
إيطاليا الذين شاهدوه عندما وصل إلى فلورنس حوالى ١٤٨٠ ليوضع فى مستشفى المدينة . وفى خلال
الربع الأخير من القرن الخامس عشر لم يوجد فى بلاد الفلمنك مصورون على درجة فان
جويس وإقتصر ظهور الفنانين الجدد الذين ظهروا فى الشمال على هولاندا فقط .

ولقد اشتهر فنان هارلم « جيرت جين توت سنت Geertgen Tot Sint Jans » بدقته
وواقعيته فى تسجيل الموضوعات الدينية ، وتتضح الاكتشافات التى توصل إليها فى فن التصوير
فى لوحة « ولادة المسيح » (شكل ٣٣) حيث استخدم فيها الضوء المنبعث من الطفل ليوضح
أشكال الأشخاص الموجودة فى الظلام .

جيروم بوش G. Bosch ١٣٥٠ - ١٥١٦ .

ومن فناني هولندا المبكرين فى تلك الفترة المصور جيروم بوش الذى اشتهر برسم لوحات
توضح الأحلام الغريبة والموضوعات الخيالية إلى جانب الموضوعات الدينية . ويعتبر فنه

رائداً لمذهب السير يالزم الذي ظهر في القرن العشرين . ويوضح هذا الاسلوب الذي يجسد
الخيال وما يدور في العقل الباطن لوحة « جنة الملذات » (شكل ٣٤) التي رسمها عام ١٥٠٠ ،

(ش ٣٤) جيروم بوش . جزء من لوحة اللذات متحف برادو

ومن مصوري هولاندا المرموقين فنان هارلم جيرار دافيد (١٤٦٠ - ١٥٢٣) الذي اشتهر باهتمامه برسم المناظر الطبيعية .

ومن الفنون الجميلة التي بدأ ازدهارها في تلك الفترة في الفن الفلمنكي ، فن المنسوجات « Tapisserie » ونافست مدينة تورناي مدينة آراس الفرنسية منذ عام ١٣٩٠ . وكان النساجون هناك ينقلون موضوعاتهم من لوحات المصورين أمثال ديروايدان (شكل ٣٥) ومنذ عام ١٤٧٥ أخذت بروكسيل مكاناً مرموقاً في هذه الصناعة التي استخدم نساجوها فيها خيوطاً من الحرير والذهب والفضة .

ومن الفنون الجديدة التي بدأ ازدهارها في بلاد الأراضى المنخفضة فن الحفر على القوالب الخشبية لتستخدم في طبع لوحات مصورة بالإضافة إلى طباعة الكتب . ولقد انتشر هذا الأسلوب الجديد في توضيح الكتب في جميع البلاد الأوربية . وفكرة الأختام المنقوشة ترجع إلى بلاد العالم القديم حيث كان أول من ابتكرها السومريون سكان العراق القديم ومنهم نقلتها بلاد الصين ، ثم انتقل هذا الفن بعد ذلك من الشرق إلى الغرب في أواخر القرون الوسطى عن طريق العرب أو المغول أو الرحالة المستكشفين أمثال ماركوبولو .

(شكل ٣٥) نسيج حائطي
(تاپسري) يوضح موضوع الصيد ،
١٤٢٥ - ١٤٥٠ ، فلانك ،
متحف فيكتوريا وألبرت .

الفصل الثاني

عصر النهضة المبكر في إيطاليا ١٤٠٠ - ١٦٠٠

مقدمة تاريخية :

كانت إيطاليا في فجر القرن الخامس عشر أغنى دولة في أوروبا ، وتتألف من عدة دويلات يحكم كلاً منها إحدى العائلات الثرية . وفي حوالى عام ١٤٠٠ خضع معظمها لسيطرة دوق ميلانو القوى فيما عدا فلورنس التى تمكنت بفضل قوة زعمائها من مقاومة هذه السيطرة . كما نجحت فى أن تصير بعد ذلك أهم مركز إشعاع حضارى وثقافى وفنى فى إيطاليا . ويرجع الفضل فى ذلك إلى العائلات الثرية التى كرست أموالها لإعلاء شأن جميع الفنون . وأشهر هذه العائلات أسر ميدتشى « Medici » و « بيتى Pitti » و « باتسى Pazzi » و « ستروتى Strotsi » وغيرها من الأسر التى كانت تشغل بالمال والتجارة . والواقع أن عائلة ميدتشى التى حكمت فلورنس لمدة طويلة (١٤٢٤ - ١٤٩٤) كان لها الفضل الأكبر فى تشجيع الفنون فى فلورنس .

وكان أعظم زعماء هذا البيت كوزيمو الفخم (١٣٨٩ - ١٤٩٤) الذى تولى السلطة عام ١٤٣٤ ولورنزو العظيم (١٤٤٨ - ١٤٩٢) . فأقام كوزيمو أكاديمية لدراسة فلسفة وكتب أفلاطون . وداوم هذان الحاكمان على اقتناء المخطوطات اليونانية والرومانية القديمة الموجودة بالمراكز اليونانية ودمشق وأنطاكية ، كما شجعا على دراسة العلوم التى تتصل بالإنسان . ولقد كان لتشجيعهم للفنانين المختلفين على الإنتاج أن صارت فلورنس المركز الرئيسى للفنون والحضارة كما كانت أثينا سابقاً .

ولقد انتقل هذا النشاط الفنى إلى بيزا وجنوا والبندقية بعد ذلك ، خاصة بعد أن سقطت القسطنطينية فى أيدي العثمانيين فى عام ١٤٥٣ حيث إزداد ثراء هذه المدن بعد نشاط الحركة التجارية فى الطرق المؤدية للشرق .

نشطت الحركة الفنية بعد ذلك فى روما بفضل البابوات الذين حكموا فى الفاتيكان وكان على رأسهم نيقولا الخامس وجوليوس الثانى وسيكستوس السادس وليو العاشر الذى كان ينتمى إلى أسرة ميدتشى . ولقد اهتم هؤلاء الحكام بإرسال البعثات إلى كل مكان للبحث عن

المخطوطات اليونانية القديمة وجمعها في مكتبة الفاتيكان وترجمت هذه المخطوطات إلى الإيطالية ليتمكن الأدباء من دراستها .

وانتشرت هذه الحركة الأدبية التي تبحث في الإنسانيات في أنحاء أوروبا . وكان لازدهار هذه الحركات الأدبية في أنحاء إيطاليا ، أثر واضح في تشجيع الفنانين على البحث عن أساليب جديدة لتطوير الفنون . وصارت فلورنس منذ مطلع القرن الخامس عشر هي مركز الإشعاع الحضاري والفني في إيطاليا وحاملة لواء تيار النهضة بعد أن تحررت نهائياً من سيطرة الفنين البيزنطي والقوطي منذ أواخر القرن الرابع عشر . ويلاحظ في تلك الفترة أن الفنان صارت له شخصية مستقلة منفردة يعتد بأسلوبه الفني كما يقبل على منافسة زملائه .

عصر النهضة المبكر في فلورنس

١٤٥٠ - ١٤٠٠

أنجبت فلورنس أعظم فنانى هذا القرن الذين تمكنوا من اكتشاف طراز فنى جديد مستمد من أمجاد حضارتهم القديمة الاغريقية الرومانية . وكان الحكام في روما وميلان والبندقية يسعون في طلب خدماتهم ولقد شاءت الصدفة أن يكون الميدان الفنى الأول الذى انطلقت منه الإشعاعات الفنية في عصر النهضة هو فن النحت .

وذلك لأن الفنانين الذين سنحت لهم الفرصة في البحث عن روائع الفنون الكلاسيكية القديمة التي نادى بها الحركة الإنسانية الجديدة كانوا المثاليين وليسوا المعمارين أو المصورين .

النحت

وكان مجال هذه الدراسة ، المسابقة التي أقامها حكام مدينة فلورنس في الفترة (١٤٠١ - ١٤٠٢) لعمل تصميم لوحات برنزية تزخرف بها أبواب معمودية فلورنس . واختبر كنموذج لموضوع المسابقة لوحة تصور قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عندما أرسل له الإله الملاك جبرائيل بالكبش ليفتدى الابن .

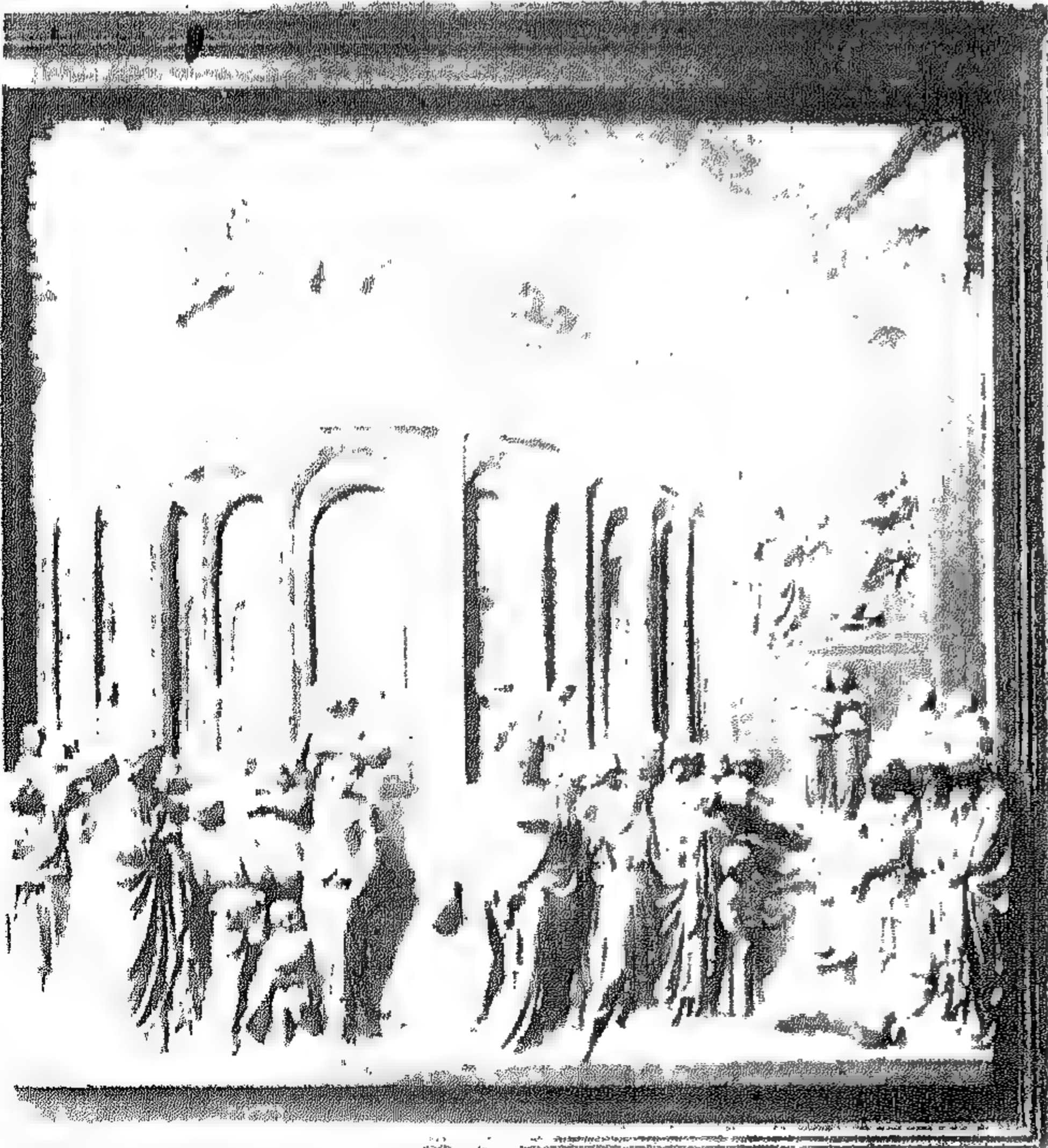
تنافس فنانو فلورنس الشبان في تصميم لوحة لهذا الموضوع وكان من أبرزهم « لورنزوجيوتى » و « فيليبوبرونيلسكى » و « دوناتللو » . وكانت لوحاتهم بالرغم من تصميماتها القوطية متأثرة بفنون العالم الكلاسيكى التي تبدى اهتماماً بدراسة الجسد البشرى . .

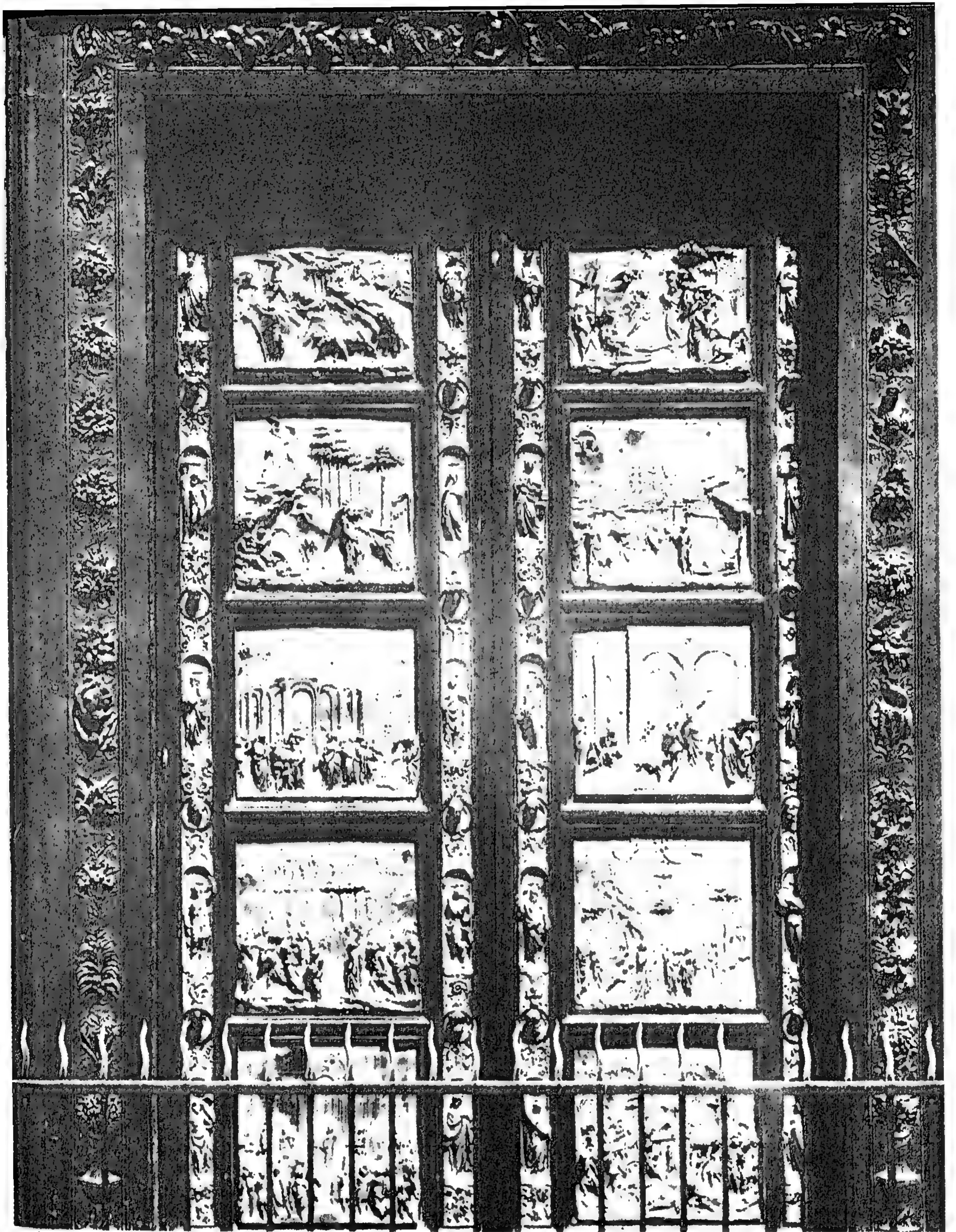
لورنزو جيبرتى L.Ghiberti (١٣٧٨ - ١٤٥٠)

فاز مشروع « جيبرتى » لقوة تصميمه وجمال خطوطه (شكل ٣٦) بينما رحل « برونيلسكى » و « ودوناتللو » إلى روما ، وعكف الأول على دراسة العمارة الرومانية القديمة بينما اهتم الثانى بدراسة روائع فن النحت الكلاسيكى . وفى تلك الفترة أتم جيبرتى مجموعته الرائعة لباب المعمودية الثانى الذى يتكون من ثمان وعشرين قطعة واستغرق فى نقشها عشرين عاماً ، ووضع هذا الباب مكان باب أندريا بيزانو الذى نقشه منذ قرن للمعمودية ، ونقل إلى الجهة الجنوبية . ويلاحظ أن بها تقدماً فنياً فى التصميمات وأسلوب المعالجة عن الأبواب المشابهة لها التى قام بنقشها أندريا بيزانو وفى فترة عمل جيبرتى فى الباب الثانى للمعمودية ، عاد دونا تيللو إلى فلورنس بأسلوبه المتطور الكلاسيكى مما أكسبه شهرة ، كما برغ النحات نانودى بانكو . ويتضح تأثر جيبرتى بالأساليب الجديدة فى لوحات الباب البرنزى الثالث (شكل ٣٧) الذى نقشه فى الفترة ١٤٢٥ للمعمودية فلورنس ولقد قال عليه ميكل أنجلو عام ١٤٥٢ « أنه يصلح لأن يكون إحدى بوابات الجنة (شكل ٣٨)

(شكل ٣٧) لورنزو جيبرتى ، جزء
تفصيل من « بوابات الجنة » ،
الباب الثالث ، معمودية فلورنس .

(شكل ٣٦) لورنزو جيبرتى ، نقش
على البرونز ، « تضحية إبراهيم لابنه
إسماعيل » متحف بارجيللو ، فلورنس

(شكل ٣٨) لورنزو جيري ،
الباب الثالث ، « بوابة الجنة » .
معمودية فلورنس .

دوناتللو Donatello (١٣٨٦ - ١٤٦٦)

كان « دوناتللو » أول الفنانين الذين نبذوا الطراز القوطى بعد عودته من روما . واتجه إلى تأييد الحركة الجديدة التى تهدف إلى الاهتمام بدراسة الإنسان . وتظهر فى أعماله ابتكارات جديدة أهمها الإحساس بالواقعية والدقة فى المحاكاة ، مما جعله أشهر فنانى عصره ومقرباً إلى كوزيمو ميديتشى .

مارس « دوناتللو » صناعة المعادن مع الفنان « جيبيرتى » إلا أنه نafs أستاذه فى النقش على المعدن وظهر ذلك فى الأعمال التى قام بها منذ عام ١٤٢٠ ، حيث اهتم فيها بتسجيل العمق . وربما تأثر جيبيرتى بأسلوب تلميذه الذى اهتم بدراسة الإنسانيات فى لوحات ضلقتى البوابة الثالثة .

برع « دوناتللو » فى نحت التماثيل وكان يهدف فى عمله إلى بعث الحياة فيها وإبراز العضلات التى تعبر عن قوة الأشخاص . وكلف بعمل تماثيل لبعض القديسين لوضعها فى حنايا كنيسة القديس ميخائيل بفلورنس ، كما كلفته مدينة بادوا فى عام ١٤٤٣ بعمل تمثال لبطلها « جاتا ميلاتا Catlamelata » ليوضع فى الميدان الرئيسى . ويلاحظ فى تنفيذه لهذا التمثال أن فكرته مستوحاة من تمثال الإمبراطور الرومانى « ماركوس اوليبوس Aurelius Arcus » المقام فى روما .

إلا أن أشهر أعمال « دوناتللو » هو تمثال من البرنز يصور قصة البطل « داود الذى انتصر على الشرير جوليات (شكل ٣٩) . ويوضح هذا التمثال التطور الذى طرأ على فن النحت فى أوائل عصر النهضة ، حيث نجد أنها أول محاولة لنحت تمثال عار للجسد البشرى منذ العصور القديمة . ويذكرنا هذا التمثال بالانحناء الموجودة فى أجسام التماثيل الإغريقية . ولأن الهدف من نحت هذا التمثال كان بغرض وضعه فى ساحة قصر عائلة ميديتشى ، نجد أنه مصمم ليرى من جميع الجهات .

وبالرغم من أن « دوناتللو » كان عبقرية وأجراً فنان فى عصر النهضة المبكر بدون منازع وقام بنحت تماثيل واقعية بعيدة عن الجمال فى تمثال ماريا مجدالينا (شكل ٤٠) إلا أن طراز فن النحت المتطور الجديد كان فى أول الأمر مكملًا لفن المعمار ، فى الوقت الذى يجد فيه أن عمارة عصر النهضة يرجع الفضل فى تطورها إلى شخص واحد هو المهندس برونيلسكى .

(شكل ٤٠) دوناتللو ، تمثال من
الخشب يصور القديسة ماري
ماجدالينا ، ١٤٥٤ - ١٤٥٥ ،
معمودية فلورنس .

(شكل ٣٩) دوناتللو ، تمثال من
البرونز يصور « داود » ، ١٤٣٠ -
١٤٣٢ ، المتحف الأهلي بارجيللو ،
فلورنس .

العمارة :

ظهر تغير كبير في فن المعمار في أوائل القرن الخامس عشر وذلك نتيجة للنزعة الدنيوية التي طرأت على المجتمع الإيطالي . حيث اهتم الأثرياء والطبقة الحاكمة في فلورنس بتشييد القصور الفخمة ، كما شيدت أيضاً مبان للأغراض النفعية ولخدمة المجتمع الفلورنسي . ويتضح في هذه المباني أن معماري عصر النهضة قد نبذوا كلية الطراز القوطي المستورد من فرنسا ، والذي كانوا دائماً يقللون من شأنه ، واستبدلوا به طرازاً جديداً متطوراً مستمداً من فنونهم القديمة .

فيليبو برنيلسكي Filippo Brunelleschi (١٣٧٧ - ١٤٤٦)

يرتبط طراز المرحلة المبكرة في عصر النهضة في العمارة بالفنان المهندس « برنيلسكي » ، وذلك للقبة الضخمة التي أقامها في عام ١٤٢٠ على القاعدة المثمنة الموجودة في كاتدرائية فلورنس (سانتامو ريباديل فيوري) (شكل ٤١) وكانت القباب الضخمة قد اختفت من العمائر في إيطاليا منذ العصور الوثنية .

(شكل ٤١) برنيلسكي ، « قبة كاتدرائية فلورنس » ، ١٤٢٠ - ١٤٣٦ ، فلورنس .

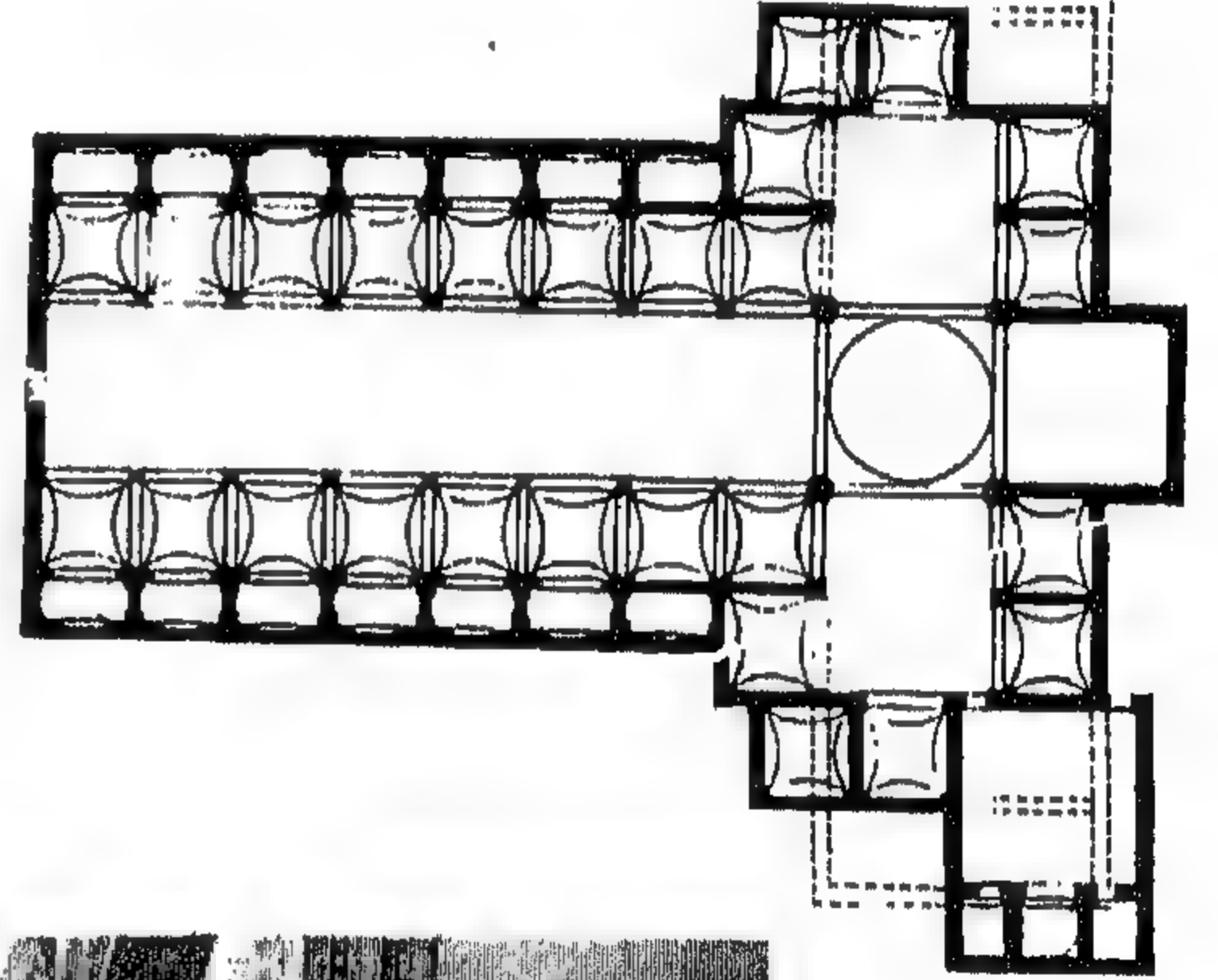

والواقع أن « برونيلسكى » كان أعجوبة عصره ، بدأ حياته الفنية بأعمال الصياغة ، ثم إنتقل إلى ممارسة فن النحت ، إلا أنه ما لبث أن تخلى عن هذا الفن عندما فاز عليه جيبرتى كما ذكر من قبل فى مسابقة بوابة معمودية فلورنس . فذهب إلى روما لدراسة عمارة الرومان القديمة . وبعد أن قام بعمل دراسات تفصيلية دقيقة لتصميماتها . رسمها على الورق بعد دراسته لقوانين المنظور العلمية . وبعد أن عاد إلى فلورنس قام بتصميم مشروع قبة للكتدرائية التى شيدها المهندس دى كامبيو فى عام ١٢٩٦ . وفاز مشروعه .

وما هو جدير بالذكر أن هذه الكتدرائية التى تمثل المرحلة الأولى لعصر النهضة تضم عمارتها طرزاً مختلفة : مبنى الكنيسة الذى شيده « دى كامبيو » وتظهر به ملامح من الفن الرومانسكى ، برج الكنيسة الذى شيده « جيوتو » وتتجلى فيه النزعة القوطية . والقبة المضخمة التى شيدها « برونيلسكى » التى تمثل عهد النهضة .

وعندما كان برونيلسكى يقوم باللمسات النهائية لتصميم القبة . أتيحت له الفرصة

(رسم ٤١) تخطيط كنيسة القديس
لورنزو ١٤٢١ - ١٤٦٩ . فلورنس
إيطاليا .

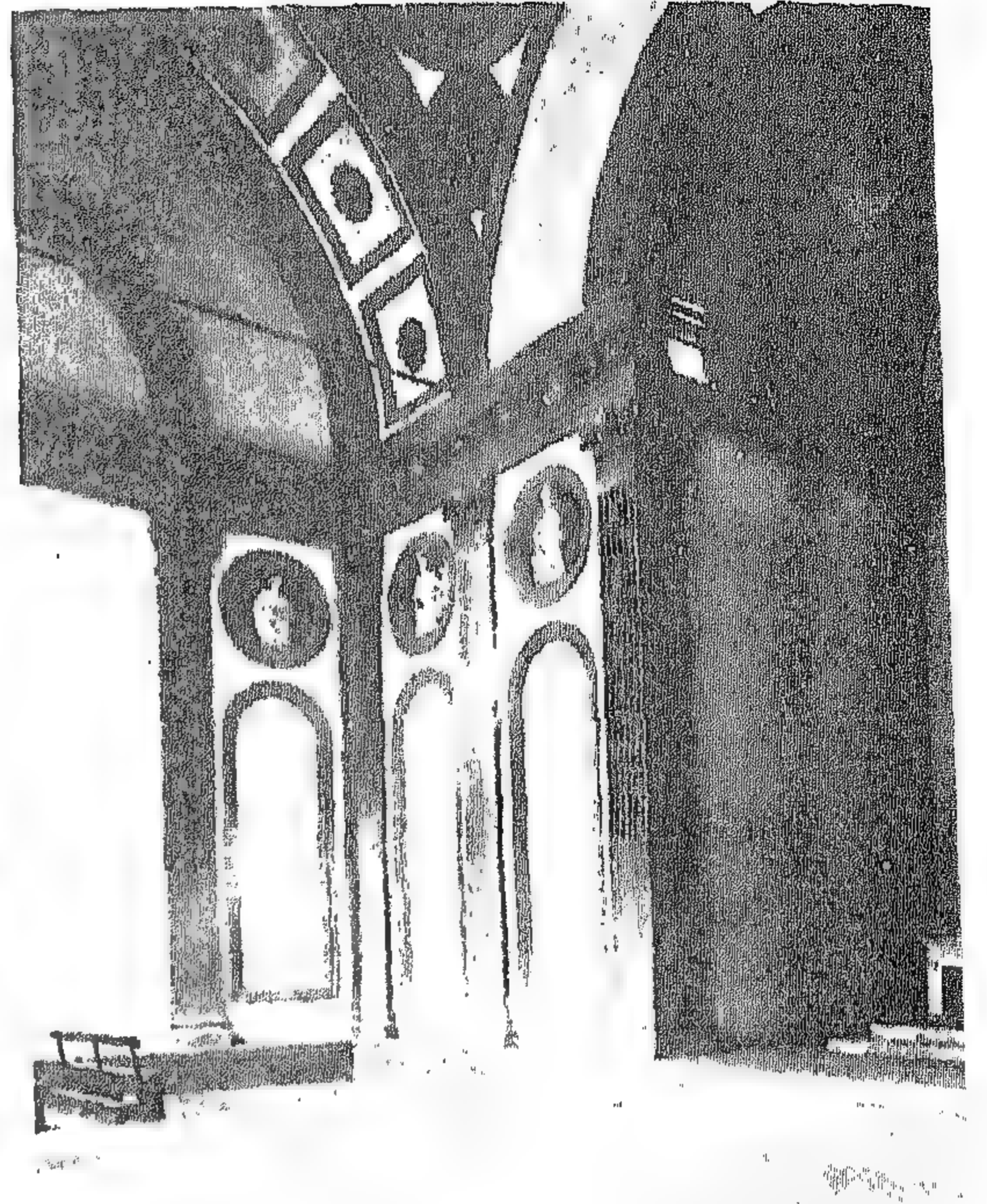

(شكل ٤٢) برونيلسكى ، كنيسة
القديس لورنزو من الداخل ،
١٤٢١ - ١٤٦٩ . فلورنس .

(شكل ٤٤) ميكلوزو ، قصر
عائلة ميديتشي (ريكاردى) ١٤٤٤
فلورنس .

(شكل ٤٣) برونيلسكى ، مصل
عائلة باتسى بكنيسة سانتا جروتشى
١٤٣٠ - ١٤٣٣ ، فلورنس .

للقيام بتصميم عمل كامل ، وكان ذلك عندما كلفته عائلة ميديتشى بإعادة بناء كنيسة القديس لورنزو الرومانسكية . (شكل ٤٢) (ورسم د) فى عام ١٤٢١ وتظهر فى داخل هذه الكنيسة أعمدة كورونثية كلاسيكية كما يعلو تقاطع الصليب قبه وتتجلى مقدرة « برونيلسكى » فى الجمع بين القوة والجمال والرقّة فى عمل واحد ، فى المعبد الذى أقامه لعائلة « باتس » فى كنيسة « سانتا جروتشى Sta Croce » (شكل ٤٣) فى الفترة من ١٤٣٠ - ١٤٣٣ ويظهر فى هذا المعبد أهم مميزات العمارة فى عصر النهضة ، وهى زخرفة سطح الجدران بالآجر الوردى الذى تتخلله قواطع من الرخام الأبيض . ولم تقتصر عبقرية « برونيلسكى » عند حد تشييد العمائر الدينية ، بل نجد أن كفاءته قد اتضحت أيضاً فى المباني الدنيوية التى كلف بتصميمها . ومن أشهرها قصر رجل المال « بيتى » ١٤٤٠ الذى نفذه المهندس فانشيلي وأمانتى ولقد تأثر بتصميم هذا القصر المهندس ميكلوزو عندما صمم قصر ميديتشى ريكاردى الذى شيد فى حوالى ١٤٤٤ (شكل ٤٤) .

التصوير :

مضت فترة طويلة في فلورنس بعد موت المجدد العبقري جيوتو في عام ١٣٣٧ لم يظهر فيها مصورون يساهمون في تطوير فن التصوير وبالرغم من أن التصوير في المرحلة المبكرة لعصر النهضة بدأت بوادر ازدهاره عام ١٤٢٠ ، أى بعد ظهور أعمال للعباقرة دوناتللو المثل وبرونيلسكى المهندس ، إلا ان الإنجازات المتطورة التى ظهرت فى هذا الميدان كان تقدمها السريع شيئاً غير عادى بالمقارنة مع التطورات التى ظهرت فى فنون النحت والعمارة .

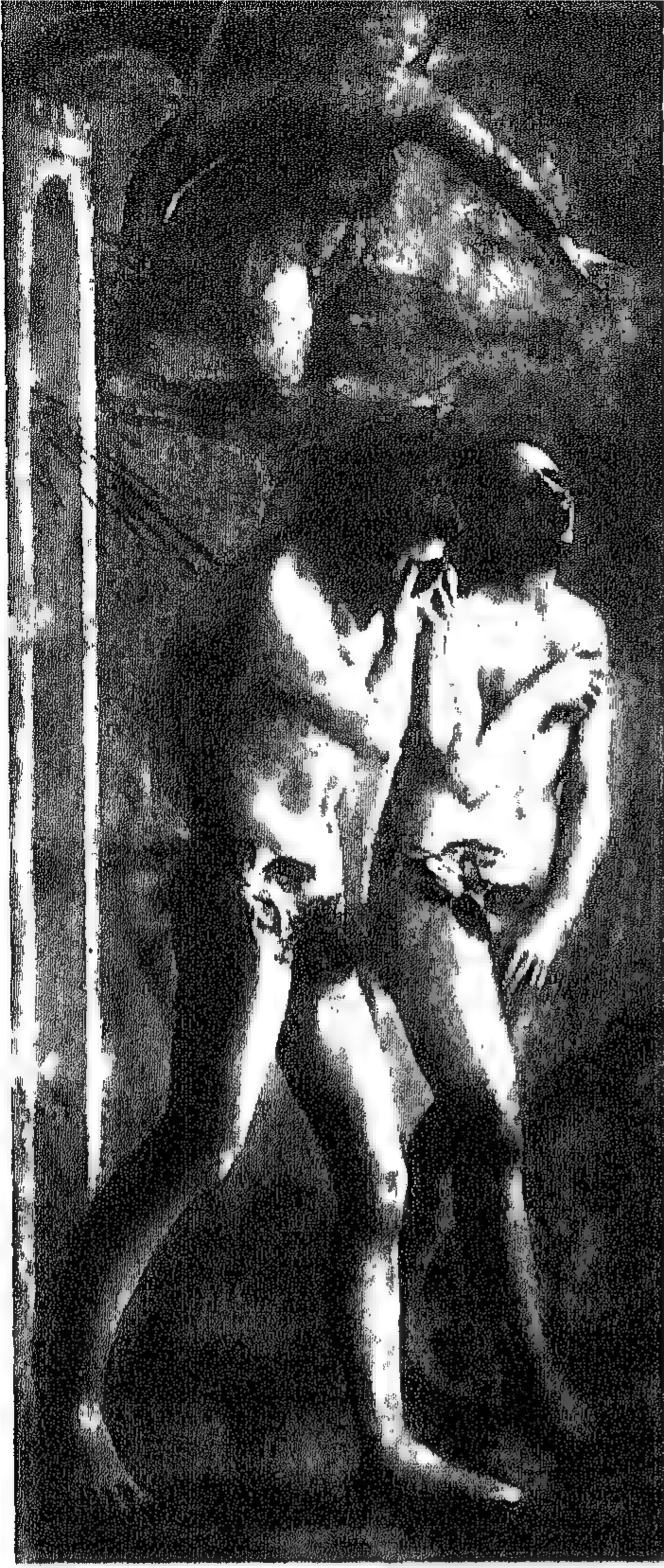
إلا أننا يجب ألا نتجاهل أن الفضل فى ازدهار تصوير عصر النهضة يرجع إلى الابتكارات التى سبق أن قدمها جيوتو عبقري فلورنس فى القرن الرابع عشر . فالواقع أن جيوتو كان أول من فتح الطريق لمدرسة التصوير الجديدة التى اهتمت بدراسة السطح والعمق فى الصورة . كما يعتبر الممهد الأول لأسلوب الواقعية الذى ظهر فى التصوير الحديث . وإذا اعتبرنا أن جيوتو كان الممهد الرئيسى لفن عصر النهضة ، فإن الفضل الأكبر لتأسيس مدرسة تصوير عصر النهضة يرجع إلى مصور عبقري من فلورنس يدعى ماساتشو .

ماساتشو Massaccio (١٤٠١ - ١٤٢٨)

كان ماساتشو أعظم مصورى إيطاليا فى عصره وصديق برونيلسكى ودوناتللو ، تزعم الحركة التى أكسبت الجسد البشرى صفة المتانة والاستقرار فى اللوحة وأكسبتها نشاطاً حيوياً . كما فتح الطريق للأبحاث العلمية والتشكيلية فى فن التصوير . مثل مبادئ علم التشريح وقواعد فن المنظور وتأثير الضوء والظل .

كانت الحركة التى تزعمها ماساتشو فى فلورنس تهدف إلى الخروج بالتصوير من حيز التقاليد الدينية ، وذلك عن طريق الاهتمام بدراسة الإنسان ومظاهر الطبيعة . وكان أهل فلورنس متحمسين لدراسة العالم الموجود حولهم ، كما كانت لهم رغبة فى إعادة تقويم الجنس البشرى . سواء كان ذلك عن طريق رسم أو نحت أشكال للأفراد العاديين بدلاً من الطراز التقليدى القديم . ولم يكونوا متأثرين بالدين كلية كما كان أهل فلورنس فى الماضى .

والواقع أن « ماساتشو » استفاد كثيراً من التجارب التى أثمرت من قبل فى ميادين النحت والعمارة ، وشاهد الأعمال الناجحة التى قام بها « دوناتللو » لدراسة جسم الإنسان . ووجد « ماساتشو » أن فن التصوير هو المجال الأمثل لتحقيق هذا الهدف الذى قد يصعب توضيحه على الوجه الأكمل فى فن النحت . وتبدو أشخاصه المنعكس عليها الأضواء وكأنها تماثيل راسخة .

(شكل ٤٥) ماساتشو ، « طرد
آدم وحواء من الجنة » ، أفريسكو
في مصلى برانكاتشي ، ١٤٢٧ ،
كنيسة سانيا ماريا ديل كارمن -
فلورنس .

ومن أحسن أعماله مجموعة من التماثيل الجدارية قام برسمها لمصلى برنكاتش في كنيسة سانتا ماريا ديل كارمن بفلورنس في عام ١٤٢٧ . وتوضح هذه الصور موضوعات متعددة من الإنجيل وأحداث مرتبطة بالمسيح مثل موضوع الجزية [لوحة ملونة رقم ٥] .
ومن أبرز هذه الصور . لوحة تمثل « طرد آدم وحواء من الجنة » (شكل ٤٥) . ويعرض الموضوع رجلاً وامرأة يخرجان من باب على اليسار بينما يظهر في الجزء العلوي ملاك محلق في السماء يشير إليهما بالخروج ، ويوضح العمق سلسلة من الجبال .
وبدراسة هذه الصورة نلاحظ اهتمام « ماساتشو » بالشخصين الرئيسيين في الموضوع وهما آدم وحواء ، حيث رسمهما بحجم كبير يشغل المساحة الرئيسية في الصورة كما نشعر برسمه لأجسامهما بأنهما كتلتان راسختان على جانب كبير من المتانة ، ونشعر بالحركة التي يقومان بها في الأرجل المسحوبة .

وتشير هذه الصورة التي توضح الألم الذي يعانيه كل منهما انفعالنا ، فنشعر بالعطف والشفقة عليهما حيث يظهر اليأس على وجه حواء الباكي بعد أن فوجئت بخروجها من الجنة ، كما يتضح انفعال الندم والخجل الذي يشعر به آدم في إخفائه لوجهه بيديه . ويساعد الضوء الذي ينعكس على الناحية الأمامية من أجسادهما المحاطة بالظلام ، على بروز آدم وحواء من سطح اللوحة فيبدوان كأنهما تمثالان .

ونستنتج من هذه اللوحة أن « ماساتشو » كان بارعاً في تصوير الأجساد العارية ، كما كان أول فنان في إيطاليا يصور حواء عارية ، كذلك كان في معالجته للموضوعات المسيحية ، يرسم أشخاصه وكأنهم أفراد عاديون من المحيطين به ، ولم تظهر قدسية على وجه العذراء أو المسيح في صوره .

إلا أن وفاة « ماستشو » المبكرة تركت فراغاً في ميدان التصوير لفترة ، وتظهر بعد ذلك مدرسة تصوير اتجه مصوروها إلى معالجة الموضوعات الدينية بطريقة مقدسة وأحسن من مثل هذا الأسلوب .

الراهب أنجيليكو Fra Angelico ١٣٨٧ - ١٤٥٥

نشأ الراهب جيوفاني دافيتسولي « C . Da Flesole » الشهير بأنجيليكو في دير القديس دومينيك بمدينة فيسولي ولما اكتشف رهبان الدير كرتونا أن له موهبة في فن التصوير كلفوه في عام ١٤٣٠ بتزيين جدران الدير بلوحات دينية كان أجملها لوحة تتوج العذراء . وعندما وهب البابا دير القديس مرقص بفلورنس إلى اتباع القديس دومينيك كلف أنجيليكو بزخرفة جدرانه بعد إعادة بنائه ، فرسم عدداً كبيراً من الموضوعات المسيحية أجملها الهروب من مصر « والبشارة » (شكل ٤٦) . وإذا قورنت هذه الصورة بالموضوع المشابه الذي رسمه سيمون مارتيني من قبل [لوحة ملونة رقم ٣] نلاحظ أن أشخاص أنجيليكو تنعكس عليهم القدسية والورع بدلاً من الجمال الأرستقراطي الذي اهتم به مارتيني . ولقد تأثر أنجيليكو كثيراً بأسلوب ماساتشو ، وكان الراهب قد شاهد أعمال الفنان على جدران كنيسة كارمن بفلورنس . ولقد تميز أنجيليكو بمقدرة كبيرة في مزج الألوان للحصول على درجات مختلفة من اللون الواحد

الأخ فيليب لبي Fra Filippo Lippi (١٤٠٦ - ١٤٦٩)

عاصر هذا الراهب المصور أنجيليكو ، وكان من المصورين المتأثرين بأسلوب ماساتشو

(شكل ٤٦) فرا انجيليكو «البشارة»
١٤٤٠ - ١٤٥٠ ، افريسكو
بكنيسة القديس مرقس ، فلورنس .

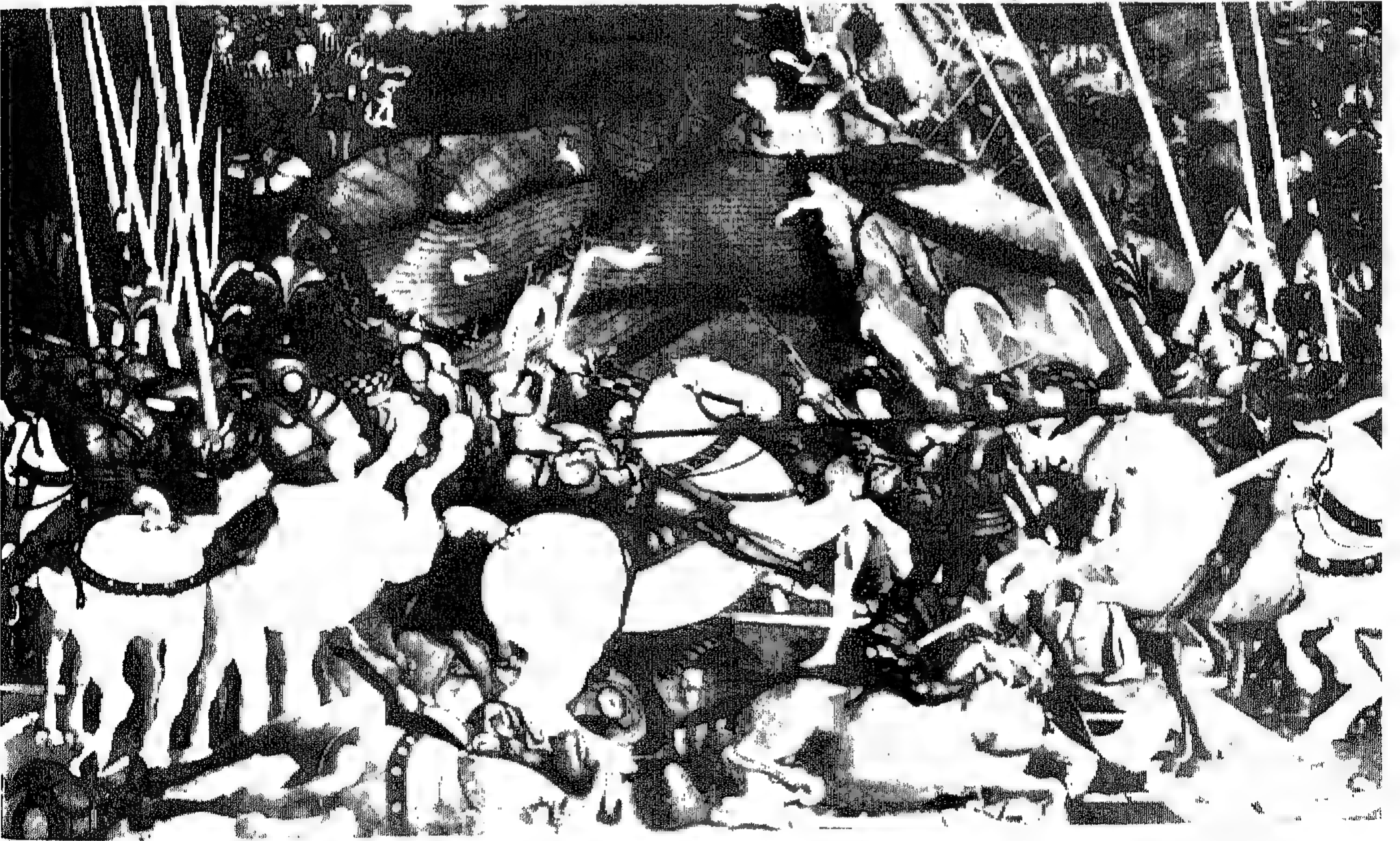
(شكل ٤٧) فيليبولي ، «العدراء
وطفلها» لوحة ، ١٤٣٦ ، قصر
بيتى ، فلورنس .

فى فن التصوير وأسلوب دوناتللو فى فن النحت ، لذلك استطاع أن يوضح الجمال البشرى فى أجسام نساءه أكثر من أى فنان من فنانى تلك الفترة . وعندما طُلب منه رسم صورة للعدراء لم يعتمد على الخيال بل استوحى شكلها من راهبة جميلة بالدير ، لذلك ، تبدو العدراء فى لوحاته (شكل ٤٧) وكأنها إحدى جميلات فلورنس بدلا من القدسية التى كانت تتميز بها من قبل .

تتميز أعمال « لى » بالاهتمام بتوضيح العمق فى الخلفيات التى يختارها من المناظر الطبيعية أو المباني الجميلة . ومن المرجح أنه تأثر بفن الأرضى المنخفضة التى ظهرت بها نهضة فى فن التصوير عندما زار هذه البلاد فى عام ١٤٣٠ . ومن أحسن أعماله لوحات الافريسكو التى رسمها على جدران القديس ستيفن بفلورنس .

باولو أوتشيلو Paolo Uccello (١٣٩٧ - ١٤٧٥)

من المصورين الذين عاصروا « ماساتشو » وكان من أكثر فنانى عصره اهتماماً بدراسة فن المنظور . ومن أشهر أعماله التى توضح اهتمامه بالعمق ، ثلاث لوحات مستمدة من التاريخ تمثل « معركة القديس رومانو » رسمها لقصر ميديتش فى الفترة ١٤٥٤ - ١٤٥٧ (شكل ٤٨) . وهى موزعة حالياً بين متاحف اللوفر وأوفزى بفلورنس والمتحف الأهل بلندن (شكل ٤٨) .

(شكل ٤٨) باولو أوتشيللو ، « معركة القديس

عصر النهضة في وسط وشمال إيطاليا

١٤٥٠ - ١٥٠٠

انتشر النشاط الفني إلى مختلف المقاطعات الإيطالية في الفترة التي تنحصر بين عامي ١٤٥٠ - ١٥٠٠ ، وكان عدد تلك المقاطعات ستاً : جمهورية البندقية ، مملكة نابولي ، دوقية ميلانو ، جمهوريتي فيرارا وسافوي بالإضافة إلى جمهورية فلورنس التي استمر نشاطها الفني قائماً حتى وفاة لورنزو ميديشي في عام ١٤٩٢ م .

ومنذ منتصف القرن الخامس عشر لا تقتصر زعامة فن النهضة على فلورنس عاصمة إقليم توسكانيا ، بل نجد أن مبادئ هذا الطراز الجديد الذي اكتشفه فنانون الصف الأول في فلورنس ، قد انتقل إلى عدة مناطق في وسط وشمال إيطاليا . كما ينشأ جيل جديد من الفنانين في فلورنس بعد اختفاء الجيل الأول من مؤسسي عصر النهضة المبكر .

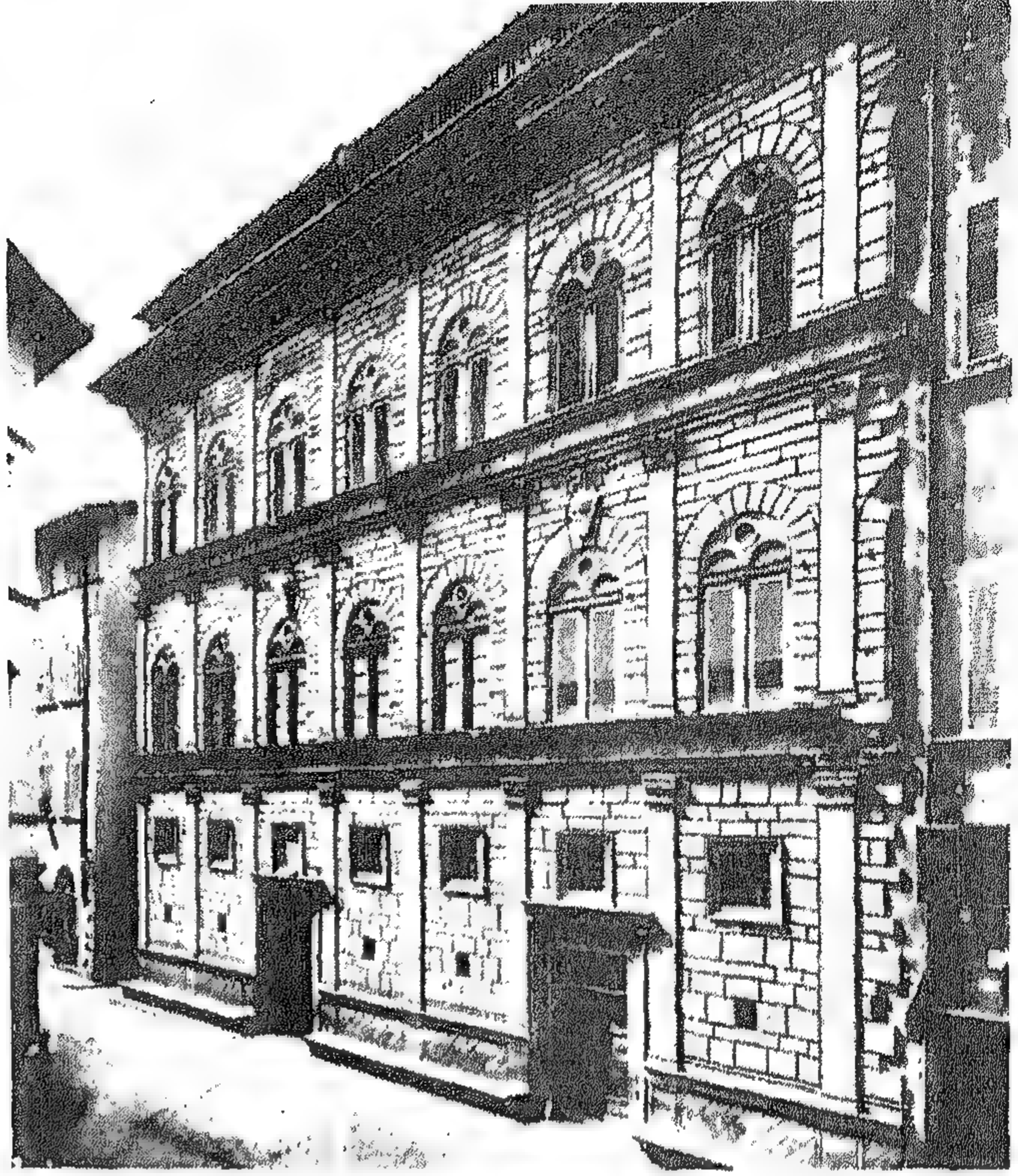
العمارة :

تولى قيادة فن العمارة في فلورنس بعد وفاة برونيلسكي في عام ١٤٤٦ الفنان ، المهندس «البرقي»

ليون باتستا البرتي L . B . Alberti (١٤٠٤ - ١٤٧٢)

انتشرت تقاليده الجديدة بين مجموعة من المهندسين البارعين أمثال سان جالو وروسيلينو . درس هذا المهندس آثار روما القديمة وكتب دراسات علمية عن فناني عصر النهضة الأوائل « برونيلسكي » « ودوناتللو » . وبرز نجمه كمهندس في منتصف القرن الخامس عشر ، وقام بعمل تصميمات متعددة لعمائر في المقاطعات المختلفة ، نفذ الكثير منها المهندس روسيلينو . ومن أشهر أعماله في فلورنس قصر عائلة روتشيلاي (شكل ٤٩) الذي نفذه فيما بعد روسيلينو ، ويعد من أجمل نماذج عصر النهضة في إيطاليا . يتكون هذا القصر (شكل ٤٩) من ثلاثة طوابق ، ولقد قسم « البرتي » الواجهة تقسيماً منتظماً منسقاً عن طريق الأعمدة المتصلة بالجدران في كل طابق ، وتحصر هذه الأعمدة فتحات النوافذ ، ويتوسط كل نافذة عمود صغير يقسمها إلى قسمين ، ويعطو النافذة عقد مستدير . وفي دراستنا لهذا التصميم يمكن ترجيح احتمال أن يكون « البرتي » قد استمد فكرته من واجهة معبد الكولوسيدم الذي رآه في روما .

(شكل ٤٩) البرتى ، « قصر عائلة
روتشيلاي » ١٤٤٦ - ١٤٥١ ،
فلورنس .

ويتضح تأثره بعمارة روما القديمة في الكنائس التي قام بتصميمها . فتظهر بواجهة كنيسة القديس أندريا التي شيدت في مدينة مانتوا عام ١٤٧٣ واجهة مستمدة من المعابد الوثنية . ومن العمائر التي يتضح فيها طرازه المعماري المبتكر ، واجهه كنيسة القديس فرانشسكو التي شيدت في مدينة ريميني وواجهة كنيسة القديسة ماريا نوفيلا التي أعيد بناؤها تبعاً لتعديلاته في الفترة (١٤٥٦ - ١٤٧٠) . حيث تظهر بالواجهة أعمدة إغريقية متصلة بالجدار (شكل ٥٠) وتزخرف الجدران الداخلية تصاوير الفنانين : ماساتشو جيرلندايولبي انتشر الطراز المعماري الجديد في مختلف المدن الإيطالية على يد طائفة من المهندسين الذين أثبتوا نظريات « البرتى » فظهر على يد « جوليانوسان جاللو G.Sangillo » في مدينة « براتو » في كنيسة القديسة ماريا (١٤٨٥) ، كما ظهر في البندقية على يد المهندس لومباردو الذي شيد قصورا تميزت بواجهاتها الجذابة .

برناردو روسيلينو P . Rossellino (١٤٠٩ - ١٤٦٤)

بدأ حياته في « أريزو كمثل ومهندس . واستقر في فلورنس في عام ١٤٣٦ وصار من أشهر مهندسي إيطاليا في منتصف القرن ونشر الطراز الجديد . وكلفه البابانيقولا الخامس بدعم كنيسة القديس بطرس بروما ، كما ينسب إليه أيضاً تصميم قصر فينيسيا بروما الذي يرجع إلى حوالي ١٤٥٥ .

(شكل ٥٠) البرقي ، « كنيسة
ماريا نوفيلا » ، ١٤٢٠ ، فلورنس .

النحت :

خلا ميدان فن النحت في فلورنس من المشالين النابغين بعد رحيل « دوناتيللو » إلى بادوا في عام ١٤٤٣ ، إلا أن بشائر البراعم الجديدة التي كانت تمارس دراسة فن النحت في الفترة ١٤٤٣ - ١٤٥٣ يبدأ إنتاجها يزدهر بعد منتصف القرن الخامس عشر . ومن أبرز مثالي هذه المجموعة الجديدة الفنانون ديلاروبيا ، روسيلينو ، ديل بولا يولو ، ديل اركا ، وفير وكيو .

لوكا ديلاروبيا « Luce Delle Robice » (١٤٠٠ - ١٤٨٢)

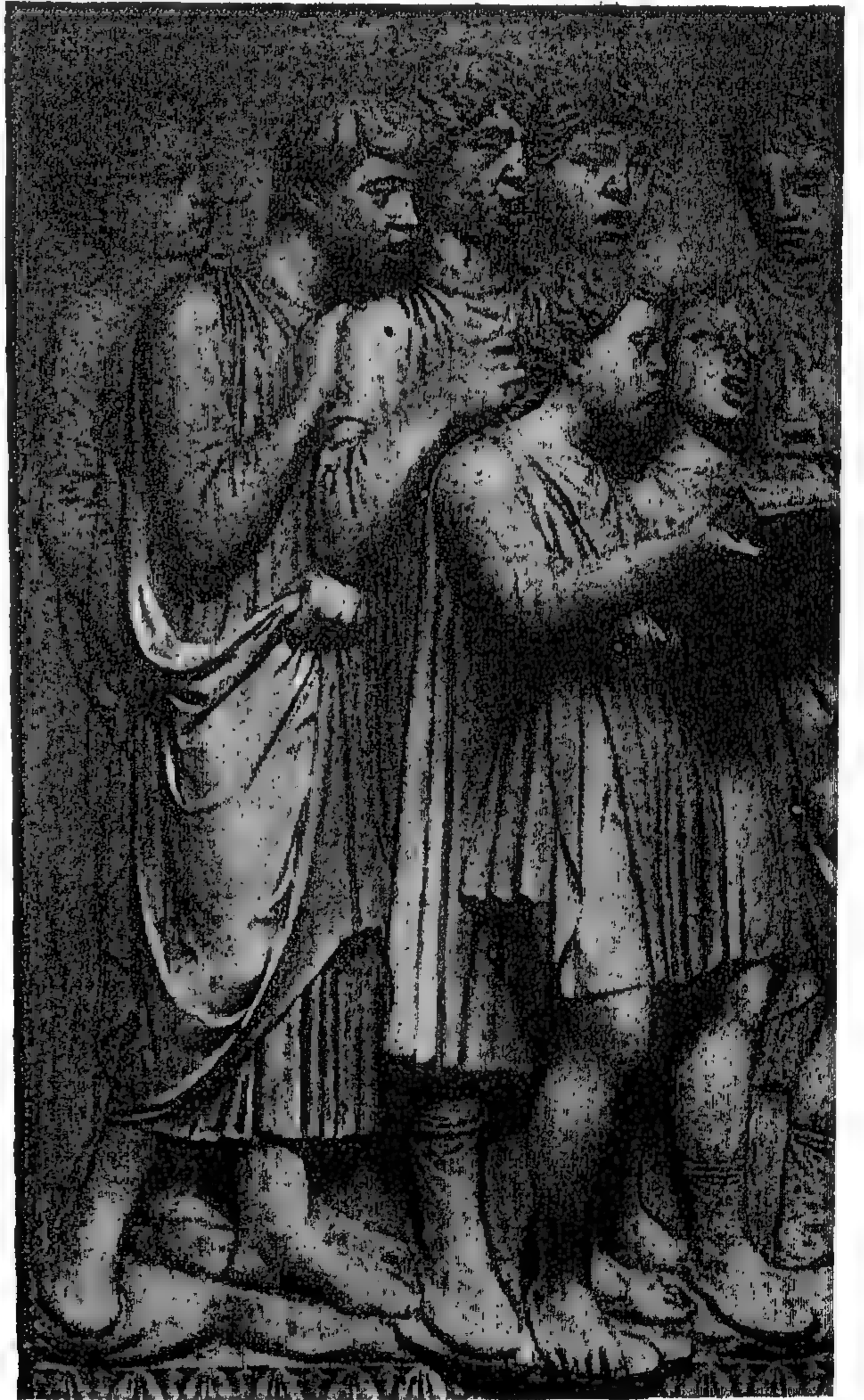
ذاعت شهرة هذا المثال بعد ان قام بنحت حشوة رخامية بارزة في كرسى كتدريسية

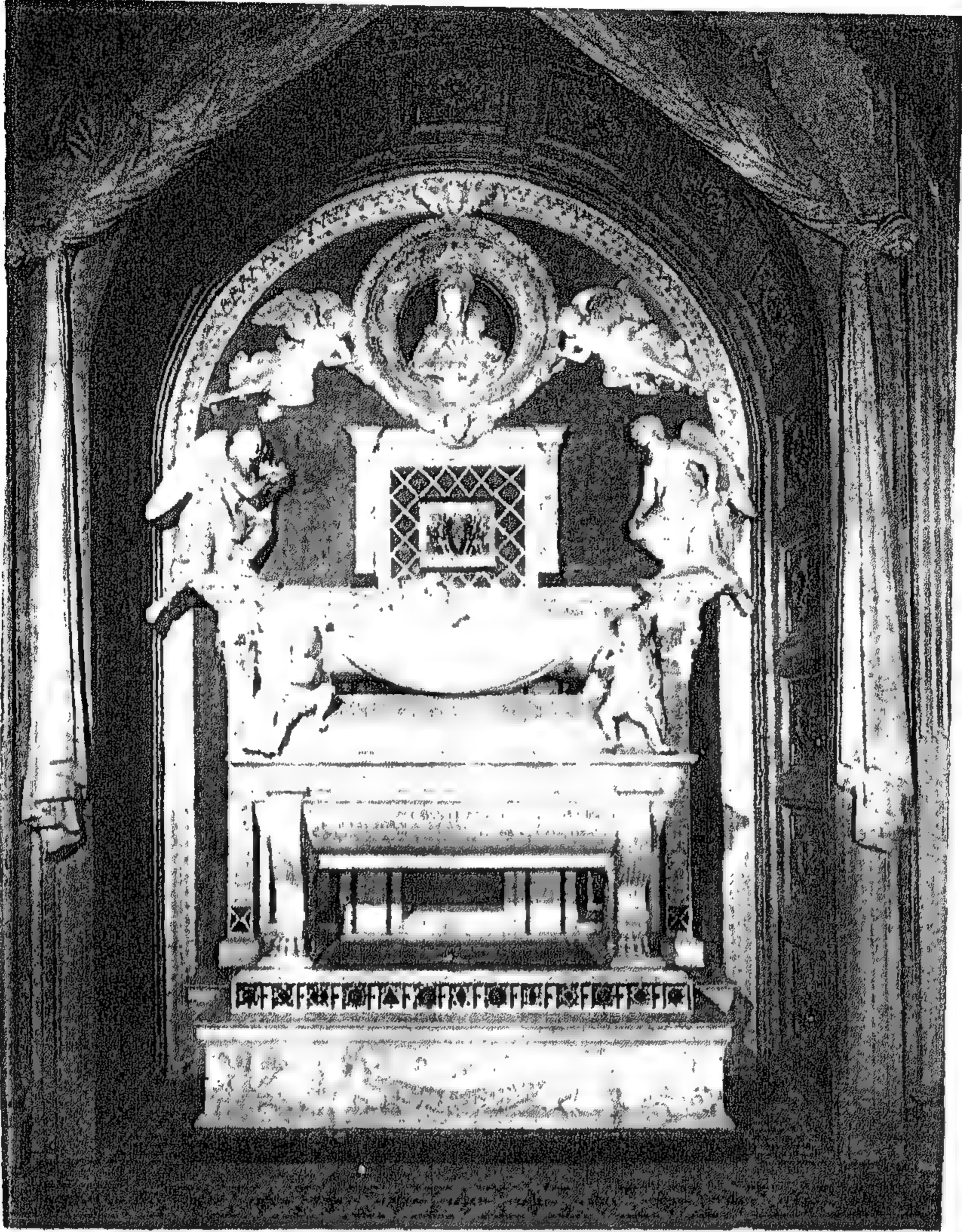
فلورنس في عام ١٤٣٠ صور فيها مجموعة من الأطفال يرتلون (شكل ٥١) وبالرغم من أن هذا الموضوع قد سبق أن نحت دوناتللو ، إلا أننا نلاحظ أن أسلوبه يختلف عن أسلوب دوناتللو ، وربما نجده متأثراً بأسلوب « جيبرتي » . وبالرغم من مهارة لوكا كنهات إلا أنه لم يهتم بنحت بمائيل كاملة كثيرة ، وتظهر براعته بصفة خاصة في حشوات بارزة من طين مزجج يكسو به أسطح الجدران ، ويتضح ذلك في لوحة تصور العذراء وطفلها (شكل ٥٢)

(شكل ٥١) لوكادي لاروبيا ، نحت بارز يصور « أطفال يرتلون » ، ١٤٣٨ - ١٤٣٠ ، كاتدرائية فلورنس (حالياً أبرا دومو بفلورنس)

(شكل ٥٢) لوكادي لاروبيا ،
« العذراء وطفلها » ، طين مزجج ،
القرن الخامس عشر .

(شكل ٥٣) روسيلينو ، « ضريح
كاردينال البرتغال » ، سان منياتو.

روسيلينو

ومن المثالين الذين سنحت لهم الفرصة في الظهور في فترة غياب دوناتللو ، المثال المهندس روسيلينو ، واشتهر بصفة خاصة بنقش توابيت مشاهير الرجال في فلورنس ، ومن أبرز أعماله نقوش ضريح « ليوناردو بروتى » و « الكاردينال أمير البرتغال (شكل ٥٣)

اندرىاديل فيركيو Andreen Del Verrochio « (١٤٣٥ - ١٤٨٨) .

كان ديل فيروكيو أحد المثالين البارعين الذين ذاع صيتهم في تلك الفترة ولقد برع هذا الفنان في النحت على الحجر ، وفي عمل تماثيل من البرنز ومن الطين المزجج أيضاً . ومن أجمل أعماله تماثيل من البرنز مقام في ساحة قصر السيادة يصور كيوبيد واقفاً

يحتضن سمكة بين يديه (شكل ٥٤) .

ولقد كان للفنان المثال « دوناتيللو » تأثيراً على « فيركيو » ، ويظهر ذلك في تمثال داورد يقف بقدميه على رأس عدوه جالوت (شكل ٥٥) إلا أن أشهر أعماله البرونزية تمثال أقامه في ساحة مدينة البندقية للبطل « بارتليمو كرليونى » عكس فيه الشجاعة والعظمة التى اشتهر بها هذا البطل .

ولقد كان فيروكيو متعدد المواهب ، فبالإضافة إلى فنون النحت والمعادن التى أبدع فيها ، نجد أنه قام بمزاولة فن التصوير أيضاً وتعلم على يديه المصور النابغة ليوناردو دافنشى . ومن المثالين البارعين فى سبابة التماثيل البرونزية التى زاد الإقبال عليها فى تلك الفترة . انطونيوديل بولا يولو Antonio Del Pollaiuolo ؟ (١٤٢ - ١٤٩٨) .

والمعروف عنه أنه كان مصورا ومثالا بالإضافة إلى براعته فى سبابة التماثيل البرونزية . ويظهر فى أعماله تأثيره بقصص من التاريخ والأساطير بالإضافة إلى الأعمال الدينية ، ويتضح ذلك

(شكل ٥٥) ديل فيروكيو ،
« داود » ، برونز ، حوالى ١٤٧٢ ،
المتحف الأهل ، فلورنس .

(شكل ٥٤) ديل فيروكيو ، « طفل
يحمل سمكة » ، برونز ، حوالى
١٤٧٠ ، فلورنس .

(شكل ٥٦) ديل بولا يولو ، « هرقل
وأنتايوس » ، حوالى ١٤٧٥ ،
المتحف الأهللى ، فلورنس .

فى تمثال صنعه لعائلة ميدتشى بصور صراعاً بين هرقل البطل الإغريقى وعدوه أنتايوس (شكل ٥٦)
ومن أهم المثالىن البارزىن الذىن ذاع صيتهم خارج فلورنس الفنان جاكوب دىلاكيرشيا
الذى نشأ فى سينا ، ثم انتقل إلى فلورنس ليشترك فى مسابقة أبواب المعمودية التى أقيمت فى
عام ١٤٠١ ومن أشهر أعماله الحشوات المنقوشة على واجهة كنيسة بترفيو بمدينة بولونيا ،
وكانت الموضوعات المنقوشة مستمدة من قصص العهد القديم .

التصوير :

حافظ مصورو فلورنس فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر على التمسك بالترعة
الإنسانية والموضوعات الطبيعية مع عدم إهمال قدسية الدين . ومن أشهر أولئك المصورىن
بوتشلى . .

السندرو فيلى بوتشلى « Alessandro filipi Botticelli » (١٤٤٤ - ١٥١٠)

بدأ هذا الفنان حياته صائغاً فى حانوت الصائغ بوتشلى فى فلورنس ، ثم التحق برسم

المصور الراهب « لى » الذى كان له أثر كبير على أعماله الأولى ، كما تأثر أيضاً بالفنان بولا يولو . وكان يعمل مع أستاذه « لى » تحت رعايه لورنز ميدتش ، ولما رحل لى من فلورنس ، صار بوتشلى أبرز شخصية فنية فى تلك الفترة وفتح مرسمًا خاصاً به .

صار بوتشلى المصور الأول لعائلة ميدتش وللمجموعة الأدباء والمثقفين الذين يحيطون بلورنز رئيس العائلة وحاكم المدينة . ومن اللوحات التى رسمها لأحد أفراد العائلة فى عام ١٤٨٠ ، أشهر لوحاته « ميلاد فينوس » (شكل ٥٧) التى استلهم فكرتها من الأساطير الإغريقية . وكان البحث والتنقيب فى الفنون الكلاسيكية أهم ما يميز فنانى عصر النهضة المبكر . ونلاحظ فى دراستنا لهذه اللوحة أن الفنان قد استمد من الفن الإغريق وقفة الآلهة العارية ، إلا أنه أضاف إليها من خياله الواسع شخصيات ولبسات أضفت عليها صبغة دينية غيرت من الموضوع الوثنى .

كان بوتشلى يضع الخط فى خدمة التشكيل كما تميزت خطوطه برقة واضحة وتظهر الأشخاص فى لوحاته بقامة طويلة وسيقان طويلة ، ويتضح ذلك فى لوحة الربيع [لوحة ملونة رقم ٦] التى رسمها عام ١٤٧٧ لأحد أفراد عائلة ميدتش .

ونلاحظ من هذه اللوحة التى تعتمد على الخطوط والألوان ، أنه عالج موضوعاً زخرفياً حافلاً بشخصيات أسطورية إغريقية مثل كيبيد وريات الجمال الثلاث التى لا تخفى ثيابهن من شكل أجسامهن . ونلاحظ فى هذه اللوحة أن الأشخاص يتحركون بخفة فوق الزهور والأعشاب وتبدو أجسامهم المتحركة وكأنها سابحة فى أسلوب شاعرى راقص منغم . ولما ذاع صيته استدعاه البابا إلى روما ليرسم لوحات دينية للفاثيكان ، إلا أنه عاد إلى فلورنس فى عام ١٤٨٥ ليجد بها ثورة على الموضوعات الكلاسيكية الوثنية والحركة الإنسانية تزعمها الراهب (سافونارولا Savonarola) ولما اقتنع بوتشلى بآرائه ، صار من أتباعه ونبذ الموضوعات الوثنية كما أحرق الكثير من لوحاته الوثنية ليكفر عن ذنوبه .

دومينيكو جىرلاندايو (Domenicho Ghirlandaio) (١٤٤٩ - ١٤٩٤)

كان هذا الفنان من المصورين الموهوبين الذين عاصروا بوتشلى فى فلورنس ابتداء عمله بصناعة الحلى فى حانوت والده ، ثم درس بعد ذلك فن الرسم والتصوير ، ولما ذاع صيته

(شكل ٥٧) بوتشلى ، ميلاد

فينوس ، حوالى ١٤٨٠ ، لوحة

زيتية ، متحف أوفيتزى ، فلورنس

استدعاه بابا روما في عام ١٤٨٢ لزخرفة جدران مصلى كنيسة « ستينا Sistina » ، كما قام بزخرفة جدران كنيسة ماريا نوفيللا بمدينة فلورنس في عام ١٤٩٠ .

أتقن هذا الفنان فن التصوير الشخصي أيضاً وقام بعمل لوحات لبعض مشاهير الشخصيات في فلورنس ، ومن أجمل هذه الأعمال لوحة « الجد والحفيد » التي رسمها عام ١٤٨٠ (شكل ٥٨) ويتضح من هذه اللوحة دقة الفنان ومقدرته على التعبير عن العلاقة الإنسانية بين الرجل العجوز والطفل . وترجع شهرة جيرلاندايو أيضاً إلى أن ميكل أنجلو عبقرى عصر النهضة الذهبي تتلمذ على يديه في أوائل حياته .

أنجبت فلورنس عدداً كبيراً من المصورين في تلك الفترة ساهم كل منهم في النصف الثاني من القرن الخامس عشر في تطوير فن التصوير في إيطاليا .

وقد ساعدت الاكتشافات التي قام بها كل منهم في إثراء فن النهضة المتطور ، وعالج بعضهم الموضوعات الدينية بالأسلوب الإنساني أمثال « دومينيكوفينسيانو » وتلميذه « بيير وديلافرنشيكا » الذي رسم أشخاصه وكأنها تماثيل على الأرض . ومن أشهر أعماله التصوير الجدارية التي رسمها لكنيسة القديس فرانشكو بمدينة أريزو (شكل ٥٩) . كما برع زميله المصور « أندريا كستانيو » في توضيح العمق في لوحاته وقد تأثر هذا الفنان بأعمال الفنان دوناتللو في أعمال النحت التي قام بها :

وصارت روما مركزاً للنشاط الفني في إيطاليا في أواخر القرن الخامس عشر ، ويرجع الفضل في ذلك إلى باباوات روما الذين اهتموا بتجميل الفاتيكان بموضوعات دينية لتباهي المباني الوثنية القائمة في عاصمتهم روما .

وكان أكبر مشروع فني في تلك الفترة ، هو زخرفة جدران مصلى كنيسة سيستينا في حوالى عام ١٤٨٢ . فاستدعى البابا « سستو الرابع » أشهر فنانى وسط أوروبا للقيام بزخرفة المصلى . وذلك برسم موضوعات من الكتب المقدسة في العهدين القديم والحديث أمثال بوتشيلي وجيرلاندايو . ومن الفنانين اللامعين الذين اشتركوا في هذا العمل الكبير المصور بيروجينو .

بيروجينو « Petro Perugino » (١٤٤٥ - ١٥٢٣)

نشأ بيروجينو في بيروجيا ، ودرس مبادئ الرسم على يد الفنان « فيروكيو » وتعرف على أعمال فنان عصر النهضة الذهبي « دافنشى » في رسمه . إلا أن مدرسته الفنية التي أسسها في بيروجيا تميزت بطابع خاص .

(شكل ٥٨) جيرلاندايو ، « الجد
والحفيد » لوحة زيتية حوالى ١٤٨٠
متحف اللوفر ، باريس .

(شكل ٥٩) بيروديلا فرانثيسكا ،
تصوير جدارى ١٤٦٥ ، بكنيسة
القديس فرانثسكو بمدينة أريزو ،

(شكل ٦٠) بيروجينو ، « تسليم المفاتيح » ، تصوير جدارى ، ١٤٨٢ مصلى سيستينا ، الفاتيكان ، روما

قام « بيروجينو » بأعمال كثيرة فى المدن الإيطالية ، إلا أن أشهر أعماله التصوير الجدارى الذى رسمه لمصلى سيستينا فى عام ١٤٨٢ . وتصور هذه اللوحة تسليم المفاتيح للقديس بطرس (شكل ٦٠) وكأنه أول بابا يتسلم مفاتيح الجنة من المسيح . على أن هذه الشهرة التى تمتع بها ضعفت بعد أن طغت عليها شهرة تلميذه رفائيل الذى لقنه مبادئ فن التصوير .

زحف طراز النهضة المبكر من فلورنس إلى شمال إيطاليا منذ عام ١٤٢٠ . وازدهر فى مدينة بادوا المجاورة للبندقية على يد المصورين « فليبولي » « واوتشيلو » « وكاستانيو » الذين أقاموا بها لفترات مختلفة ، كما أقام بها المثال دوناتيلو لمدة عشر سنوات . إلا أن هذا الطراز الجديد تأخر فى الظهور إلى حوالى عام ٤٥٠ و يرجع الفضل فى ازدهارها إلى المصور مانتينا وزوج أخته بيللى .

« أندريا مانتينا Andrea Mantegna » (١٤٣١ - ١٥٠٦)

يعتبر مانتينا من أوائل مصورى عصر النهضة المبكر فى الشمال . نشأ فى مدينة بادوا وذاعت شهرته فيها . وتميزت لوحاته الدينية بخلفيات معمارية توضح طراز عصر النهضة ، (شكل ٦١) كما تظهر فى لوحاته الأسطورية والتاريخية مناظر خلوية تعبر عن الطبيعة فى شمال إيطاليا . وتتميز الأشخاص التى يصورها بأجسام قوية ممتلئة بالحياة .

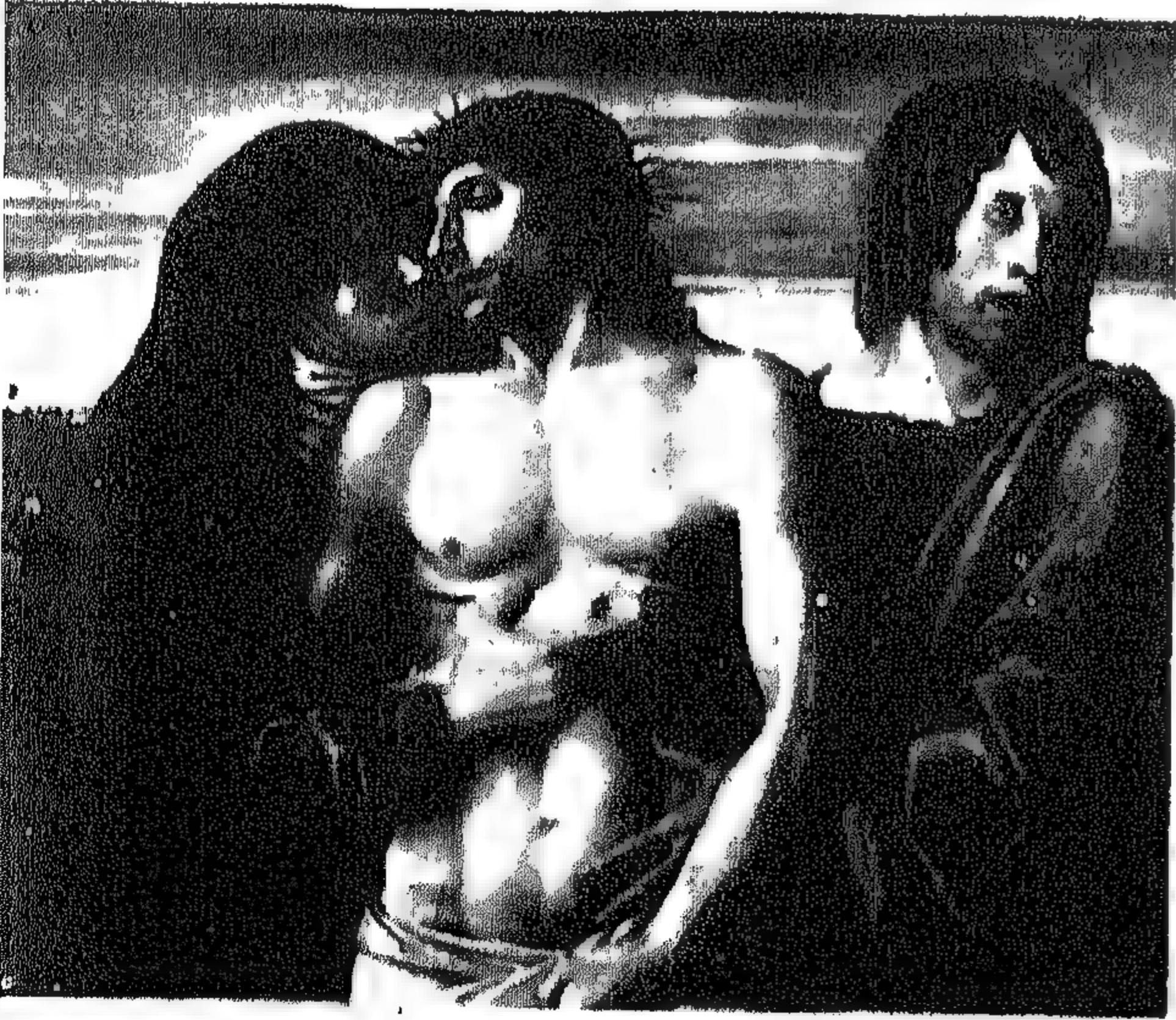
جوفاني بيليني (G.Bellini) (١٤٣١ - ١٥١٦)

كان أحد أفراد عائلة « بليني » أشهر مصوري البندقية وتتكون العائلة من أبيه جاكابو ، وأخيه جنتيل الذي رسم لوحة شخصية للسلطان العثماني محمد الثاني .

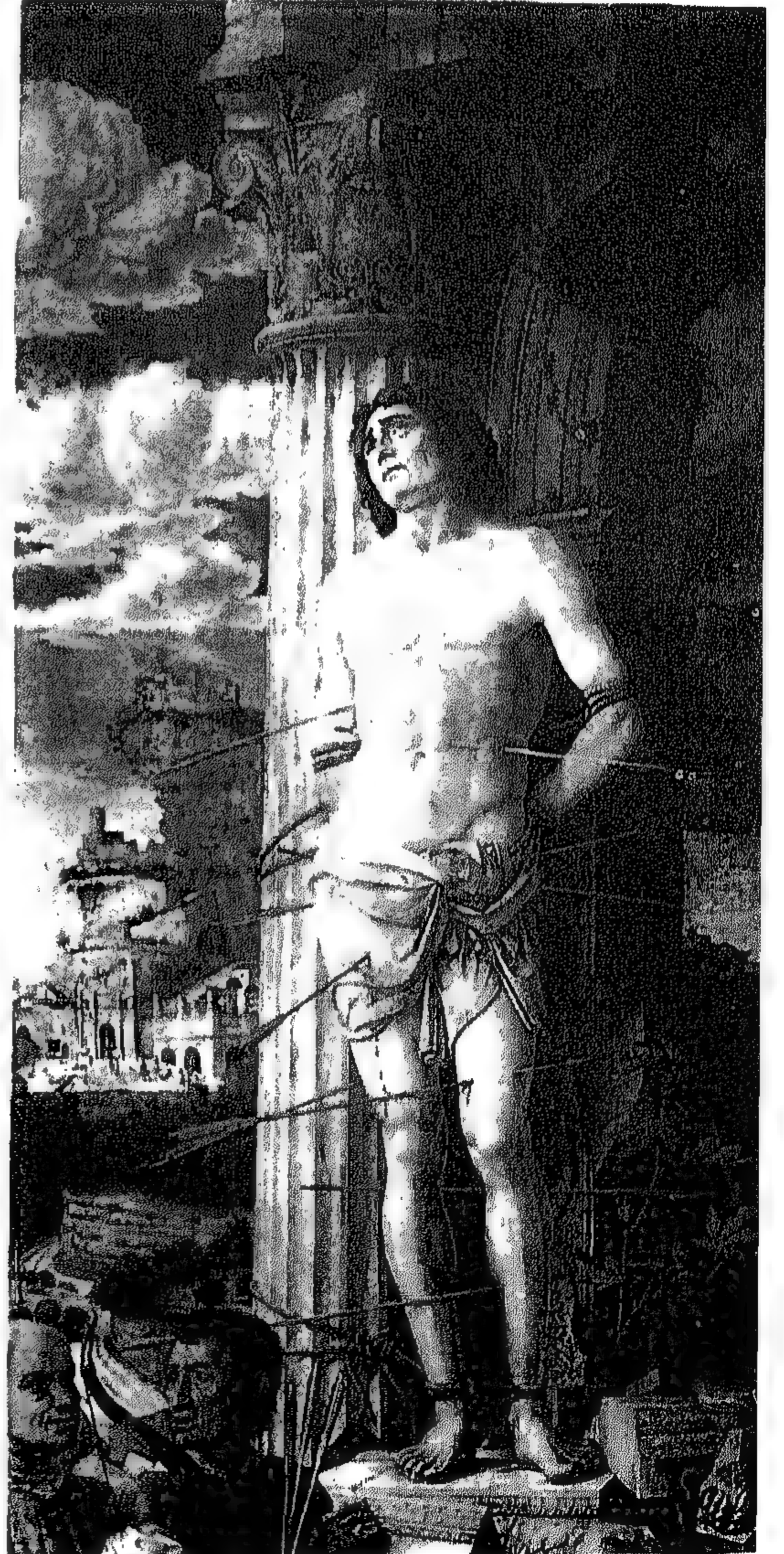
اشتهر جوفاني بتصوير لوحات نصفية لموضوعات دينية مثل لوحة الرحمة (شكل ٦٢) إلى رسمها عام ١٤٧٠ ، ويتضح في هذه اللوحة اهتمام الفنان بتوضيح ثنيات اللابس وتكوين الجسد البشري العاري . كما اشتهر برسم خلفيات من الطبيعة تتميز برقة الخطوط وجمال الألوان .

ويعتبر جوفاني مؤسس عصر النهضة الذهبي في البندقية ، حيث تتلمذ على يديه المصوران جورجوني وتيسيانو ، كما أعجب به المصور الألماني دورير عندما زار البندقية .

(شكل ٦١) أندريا مانتينا ،
« القديس سباستيان » ، تصوير
تيمبيرا ، ١٤٧٠ ، متحف اللوفر ،
باريس .

(شكل ٦٢) جوفاني بيليني ،
« الرحمة » ، لوحة زيتية ، ١٤٧٠
متحف بربرا ، ميلانو .

الفصل الثالث

عصر النهضة الذهبي في إيطاليا

القرن السادس عشر

مقدمة تاريخية :

شهد النصف الأول من القرن السادس عشر كثرة المنازعات السياسية في إيطاليا ، كما تعرضت ميلانو ونابولي إلى الحروب الاستعمارية ، فاحتل الفرنسيون ميلانو في الفترتين (١٤٩٩ - ١٥١٢) ، (١٥١٥ - ١٥٢٢) ، كما اشتدت المشاحنات على السلطة في فلورنس بين عائلة ميدتش ومنافسيها في الفترة (١٥٠٢ - ١٥١٢) ، وبممكن الإمبراطور من الاستيلاء عليها في الفترة (١٥٢٧ - ١٥٣٠) ووقع الجزء الشمالي من إيطاليا تحت سيطرة فرنسا في عام ١٥٢٩ وتوج الملك شارل الخامس في عام ١٥٣٠ إمبراطوراً على بولونيا . كما وقعت ميلانو تحت سيطرة الاسبان في عام ١٥٣٥ . وانكشبت قوة البابوية في روما بعد انتهاء فترة حكم « جوليو العاشر » خاصة بعد هجوم الإمبراطورية عليها في عام ١٥٢٧ .

إلا أن هذه الحروب لم تؤثر على نشاط الحركة الإنسانية ، وظهرت ندوات لها في المدن : البندقية ، فيرارا ، مانتوا ، وروما . وازداد الاهتمام بالكشف عن آثار الإغريق والرومان ، فتعرف ميكل أنجلو والمهندس سان جاللو على تمثال « اللاوكون Laocoon » الإغريقي في عام ١٥٠٦ . كما كشف التنقيب عن كثير من الآثار الرومانية القديمة . وكان من نتيجة هذه الاكتشافات أن فكر المثقفون في جمع مخلفاتهم القديمة في مبنى « البلفدير » في الفترة (١٥٠٥ - ١٥٥٠) .

ظهر ثراء كبير في الحركات الفكرية والفنية في فلورنس في ذلك القرن فأنشئت أكاديمية الآداب في عام ١٥٤١ وأكاديمية الرسم والتصوير في عام ١٥٦٢ ، كما فتحت عائلة ميدتش مكتبتها للجماهير في عام ١٥٤٨ .

ونشأت فكرة التأليف في تاريخ الفنون في تلك الفترة وكثر عدد المؤلفين في مختلف ميادين الفنون التشكيلية ، فكتب ليوناردو « رسالة في موضوع التصوير » كما كتب في العمارة الفنانون المهندسون « فينيولا Vignola » في عام ١٥٣٠ « وسيرليو Serelio »

في عام ١٥٣٧ وبلاديو « Palladio » في عام ١٥٧٠ . ونشر « سيليني Celleni » مذكراته وأبحاثه في فن صناعة المشغولات الذهبية ، وكان أهم ما كتب عن الفنانين التشكيليين الإيطاليين المؤلف الذي كتبه الفنان « جورج فاساري Gerge Vassari » في عام ١٥٥٠ بعنوان « حياة الفنانين الإيطاليين »^(١).

وتمثل هذه الحركة الجديدة الذروة القصوى للكمال وقوة الازدهار في عصر النهضة ، أو بمعنى آخر الفترة الكلاسيكية لعصر النهضة . ولذلك أطلق على هذه الفترة التي استغرقت الحقبة (١٥٠٠ - ١٥٥٠) عصر النهضة الذهبي . ولقد أنجبت إيطاليا في تلك الفترة أشهر عباقرة الفن الذين خلدوا اسمها في التاريخ أمثال دافنشي ، برامنتي ، ميكل انجلو ورافائيل . ونلاحظ في تلك الفترة أن نظرة الفنانين لمشاكل الفن والجمال وعلاقتها بالترعة الإنسانية قد تغيرت حيث ظهرت طائفة من الفنانين اهتمت بالبحث عن الحقيقة والواقع وعن الجمال الفعلي من خلال الدراسات العلمية والأبحاث النظرية بدلا من مجرد التكرار والمحاكاة الذي كان شائعا من قبل . إلا أننا يجب ألا نتجاهل أن هذا التطور في فلسفة الفكر الإنساني يرجع الفضل فيه إلى الاكتشافات التي سبق أن أحرزها فنانون إيطاليا في القرن الخامس عشر . وبالرغم من أن الفنون التشكيلية قد ازدهرت بأنواعها المختلفة في إيطاليا في القرن السادس عشر ، وبلغ هذا الازدهار درجة كبيرة لم تعرف من قبل في تاريخ الفنون ، إلا أن فن التصوير كان هو أسبق الميادين التي ساهمت في إثراء عصر النهضة الذهبي . . فبالرغم من أن اقدم عملاق ساهم في المسيرة الناجحة كان المهندس برامنتي . إلا أن المصور دافنشي الذي ولد بعده بثماني سنوات يعتبر بجدارة زعيم عمالقة فنانى عصر النهضة الذهبي لما تمتع به من مواهب متعددة يندر أن يجتمع في شخص واحد .

التصوير :

ساهم عدد كبير من عباقرة التصوير الإيطالي في الوصول بفن التصوير إلى مستوى عال من الكفاءة لم يعرف من قبل في تاريخ التصوير ، فمن فلورنس والمقاطعات المجاورة بزغ : دافنشي ، رافائيل ، ميكل انجلو ، بارثليميو ، كوريجيو وأندريا ديل سارتو ومن البندقية لمع جورجوني ، تسيانو ، تينتوريتو وفيرونيزي .

(١) كان فاساري يعمل مهندساً ومصوراً في روما وكتب مؤلفاً عنوانه :

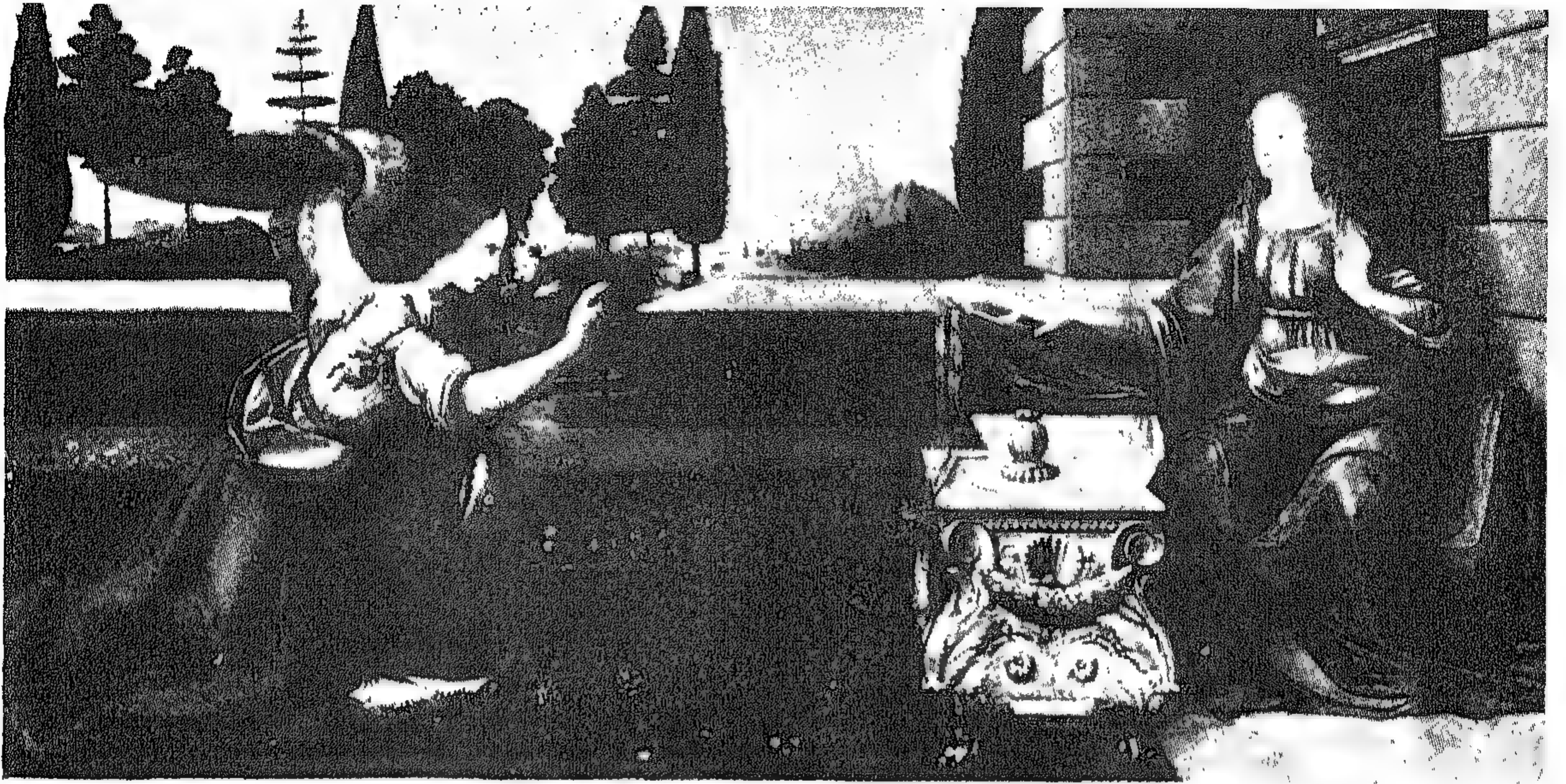
« The Lives Of The Italian Architects Painters Sculptors » 1550 .

- وبالرغم من أن لكل من هؤلاء المصورين مميزاً بطراز مستقل خاصاً به جعل أعماله تختلف عن أعمال معاصريه ، إلا أننا نجد في الوقت نفسه اشتراك كل منهم في خصائص فنية معينة تميزت بها المرحلة الذهبية لعصر النهضة ، ويمكن تلخيص هذه الخصائص فيما يلي :
- ١ - بسطت التفاصيل في الصورة ، وبدأت الصور قوية نابضة بالحياة في أوضاع طبيعية كما تظهر ثنيات المنسوجات عريضة ومنفذة بخطوط قوية .
 - ٢ - إزدادت مساحة العمق التي تقود النظر إلى نقطة النهاية
 - ٣ - كثر الاهتمام بمعالجة الضوء والظل الذي يكسب الاستدارة للمرئيات .
 - ٤ - ظهر مزيد من التعبير في وجوه الأشخاص .
- وتتضح هذه المميزات في أسلوب زعيم عمالة عصر النهضة دافنشى .

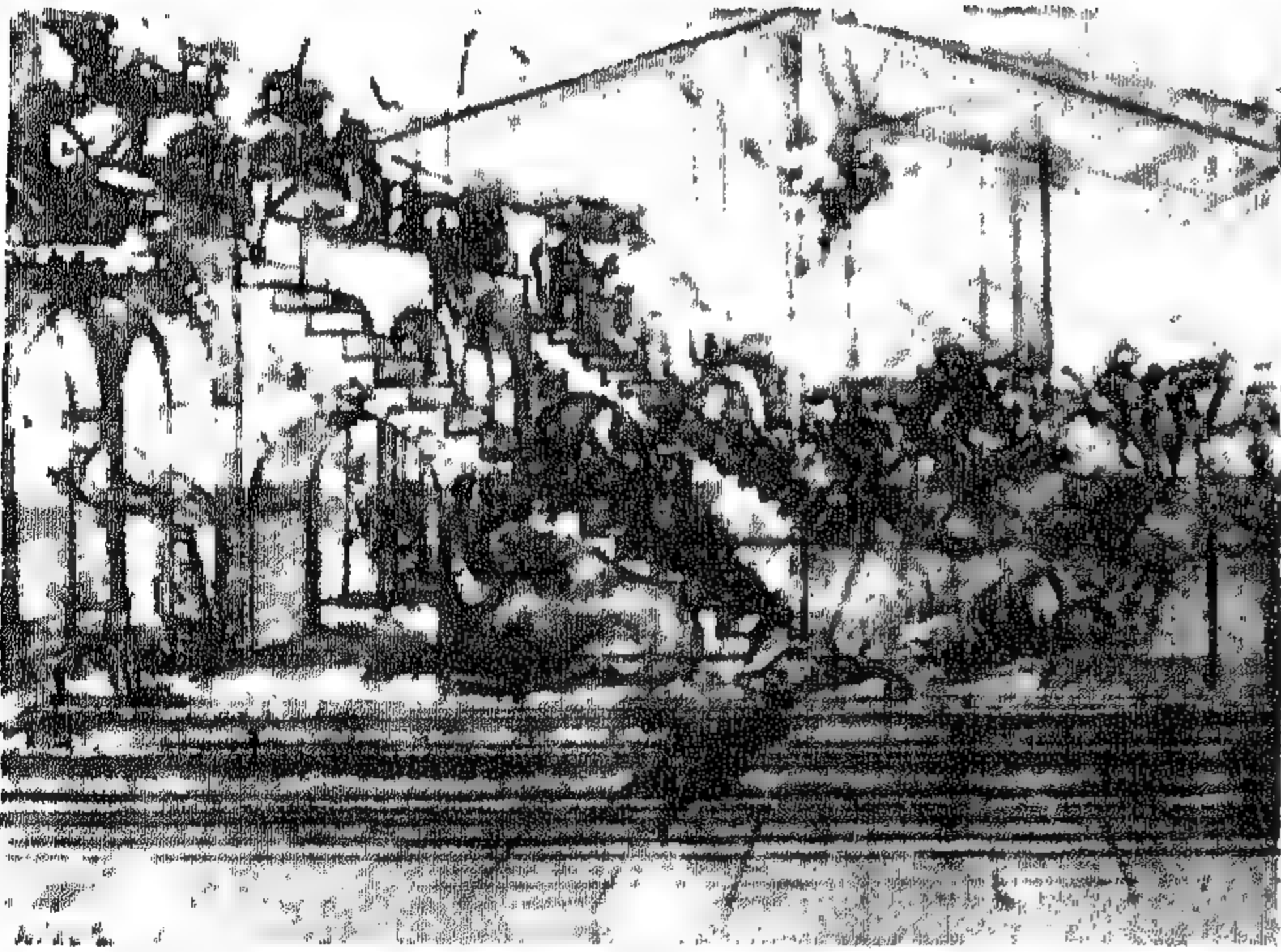
ليونارد دافنشى « Leonardo Da Vinci » (١٤٥٢ - ١٥١٩)

ولد ليوناردو في بلدة فينشى القريبة من فلورنس بمقاطعة توسكانيا . ولما انتقلت أسرته إلى فلورنس موطن الفن والنهضة ألحقه والده بمدرسة الفنان الصائغ المصور فيروكيو ، وكان يزامله في الدراسة « بيروجينو » .

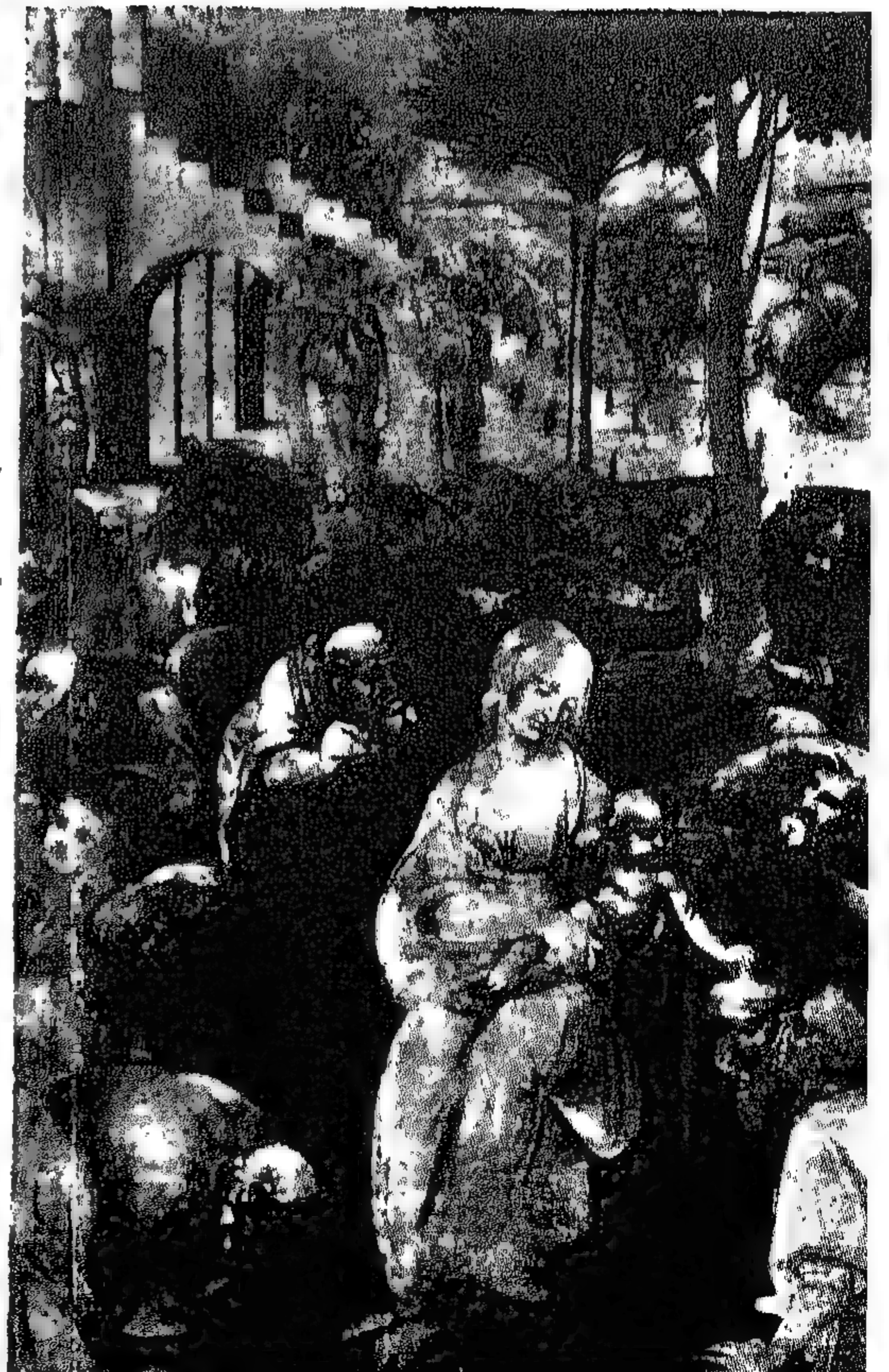
عمل « دافينشى » مساعداً لأستاذه في الأعمال التي كان يكلف بها في فلورنس في الفترة (١٤٦٩ - ١٤٧٨) ، فأظهر براعة منقطعة النظير فاقت مهارة أستاذه عندما رسم ملاكاً في لوحة تعميد المسيح التي كان « فيركيو » مكلفاً برسمها ، مما جعل « فيروكيو » يهجر فن التصوير ويخصص بقية حياته لفن النحت فقط . ولقد تأثر « ليوناردو » بأستاذه في أعماله الأولى كما تأثر بالمصور « بولا يولا » إلا أنه سرعان ما استقل بأسلوب خاص به . ومن أعمال تلك الفترة الأولى لوحة « البشارة » (شكل ٦٣) التي رسمها في الفترة (١٤٧٢ - ١٤٧٣) اهتم ليوناردو بدراسة فن التشريح ، وكان يقوم بعمل دراسات أولية لأشخاص في رسوم تحضيرية قبل أن يرسم لوحاته . وإلى تلك الفترة ترجع لوحة (عبادة المجوس) التي بدأ في رسمها عام ١٤٨٠ إلا أنه لم يكمل هذه اللوحة (شكل ٦٤) ، وتوضح الدراسات العلمية التي اتبعها ليوناردو في رسومه التحضيرية واهتمامه بفن المنظور الذي يحيط بالمشهد (شكل ١٦٤) كان ليوناردو أعجوبة عصره ومتقدماً في فنه عن معاصريه بمراحل كبيرة فكان مهندساً ومخترعاً للآلات الحربية وبارعاً بعلوم التشريح والطبيعة وموسيقياً . بالإضافة إلى أنه كان مثلاً ومصوراً ومهندساً . كتب إلى سفورزا دوق ميلانو في عام ١٤٨٢ برغبته في العمل ببلاطه

(شكل ٦٣) ليوناردو دافنشي ،
« البشارة » ، لوحة زيتية ، ١٤٧٢ -
١٤٧٣ ، متحف أوفيتزي ، فلورنس

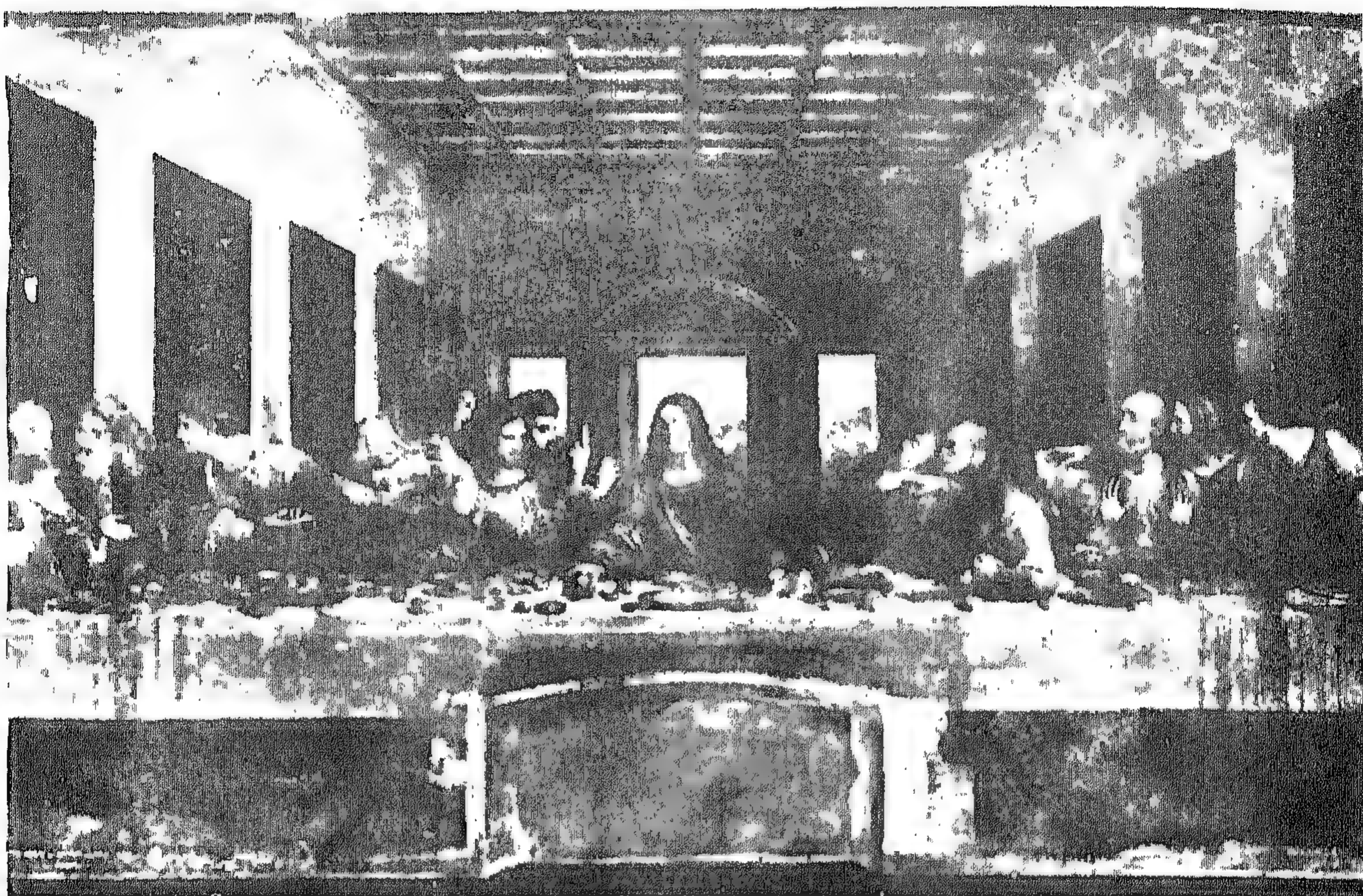
(شكل ٦٤ ، ١٦٤) ليوناردو
دافنشي ، « عبادة المجوس » ،
لوحة غير كاملة ، ١٤٨١ ، متحف
أوفيتزي ، فلورنس - (١) رسم
تحضيرى للوحة السابقة بالمتحف .

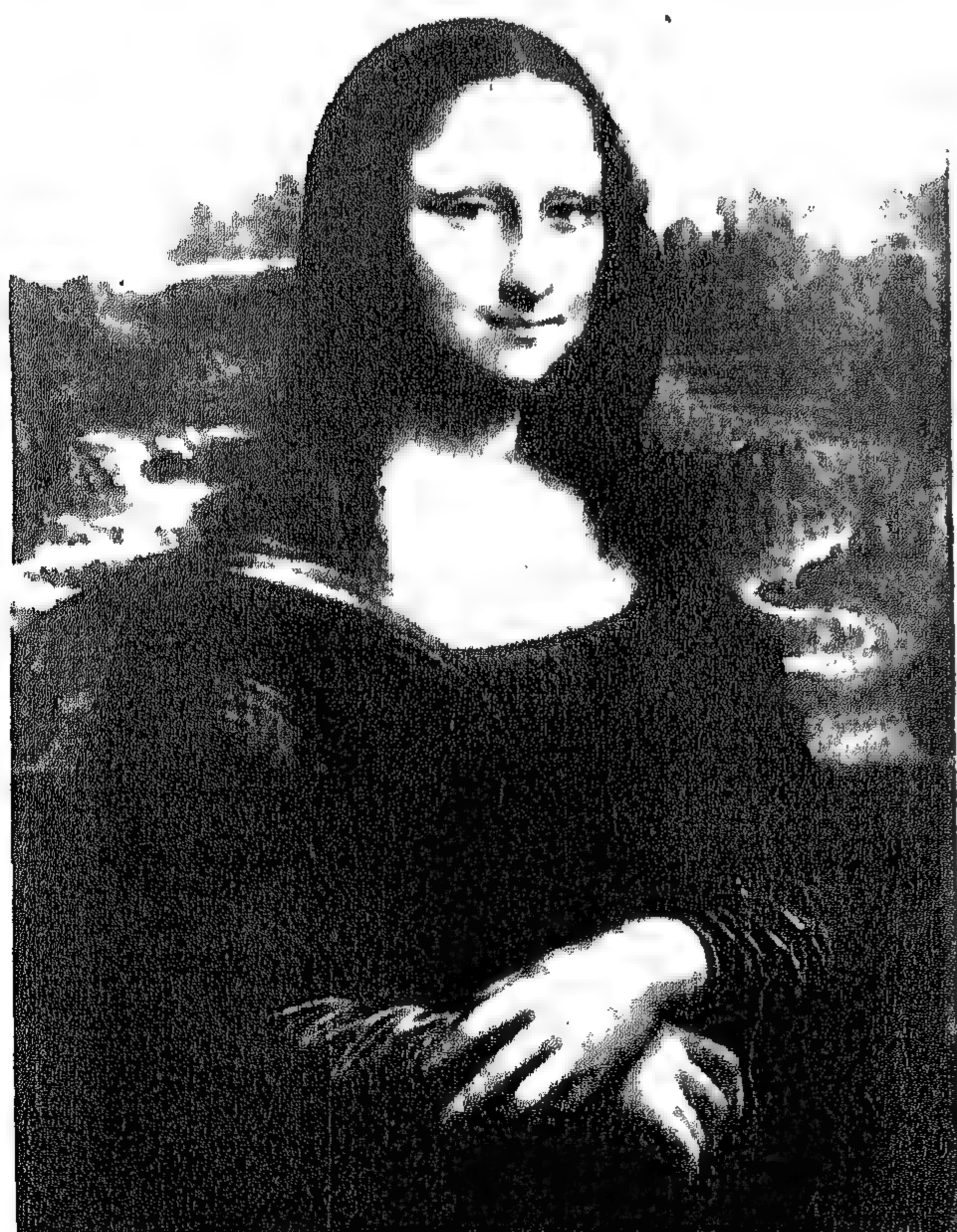
ليشرف على الأعمال الهندسية الحربية إلى جانب عمله كمعماري ونحات ومصور .
وفي خلال فترة إقامته في ميلانو (١٤٨٣ - ١٤٩٩) قام برسم لوحة « عذراء الصخور »
[لوحة ملونة ٧] ونلاحظ في هذه اللوحة أن الصخور لا تبدو منفصلة عن الأشخاص الذين
يبدون وكأنهم طافون في هذا الجو الشاعري الغامض المغلف بالظلال ، ولقد صارت الظلال
منذ اكتشاف « ليوناردو » لأهميتها عنصراً أساسياً في اللوحة بعد ذلك . كما نلاحظ أن هذا
الفنان المجدد قد نبذ طريقة الاهتمام بتأثير الألوان الزاهية التي تميز بها المصور « بوتيتشلي » .
وبما يوضح أن الظلال والضوء كان لهما قيم جوهرية عند ليوناردو « لوحة العشاء الأخير »
(شكل ٦٥) التي رسمها على جدران قاعة طعام الرهبان الدومينيك بدير القديسة ماريلا ديل
جراتسيا في الفترة (١٤٩٥ - ١٤٩٨) وتصور هذه اللوحة موضوع العشاء الرباني في الوقت
الذي قال فيه المسيح للحواريين « سوف يغدر بي أحدكم »

ويتضح في هذه اللوحة عبقرية « ليونارد » وأسلوبه الكلاسيكي ، حيث نلاحظ أن
خطوط السقف الخشبي تلتقي في النهاية في نقطة في النافذة التي تقع في خلفية الصورة .
كما يبدو الضوء المنبعث من النافذة الواقعة خلف رأس المسيح وكأنها هالة تحيط برأسه .
ولقد قام « ليونارد » بعمل عدة دراسات تحضيرية لمشروع هذه اللوحة تدل على اهتمامه بفن
المنظور . وفي دراستنا للأشخاص المرسومين في اللوحة نلاحظ عبقرية « ليوناردو » في استخدام
الأسلوب المسرحي القصصي في التعبير عن الموضوع ، حيث وضحت الانفعالات في حركات
الرؤوس وفي المشاعر المنعكسة على وجوه رفاق المسيح عندما فاجأهم بالخبر . فصاروا
ينظرون إلى بعض ويتساءلون بدهشة من هو الخائن !

وعندما وقعت دوقية ميلانو في قبضة « لويس الثاني عشر » ملك فرنسا في عام ١٤٩٩ ،
تنقل « ليوناردو » بين مانتوا والبندقية للقيام ببعض الأعمال الفنية ، ثم انتقل إلى فلورنس في
عام ١٥٠٠ في الوقت الذي ابتعدت فيه عائلة ميديتش عن الحكم ، واشترك في المسابقة التي
أقامتها حكومتها بين الفنانين لتزيين جدران قاعة مجلس الشورى بموضوعات متصلة بتاريخ
المدينة . فتخير ليوناردو موضوع « معركة أنجيارى » التي تصور انتصار جيوش فلورنس على
دوقية ميلانو . إلا أن هذا المشروع توقف ولم يتعد الرسوم التحضيرية . وتدل هذه الرسوم على
مهارة « ليوناردو » في تصوير الخيول في حركات واقعية وفي التعبير عن ضراوة هذه المعركة .
وفي فترة تحضيره لمشروع أنجيازى بدأ في رسم أشهر لوحاته الشخصية
« موناليزا » أو (جيوكوندا) (شكل ٦٦) وهي تصور زوجة أحد كبراء فلورنس

(شكل ٦٥) ليوناردو دافنشي
« العشاء الأخير » تصوير جداري
بدير القديسة ماريا ديل جرانسيا
ميلانو

(شكل ٦٦) ليوناردو دافنشي ،
« مونا ليزا » ، لوحة زيتية ، ١٥٠٣
١٥١٥ ، متحف اللوفر ، باريس .

« فرنشيسكو ديل جيوكوندا » . ولقد اشتهرت هذه اللوحة بابتسامة غامضة رقيقة ترسم على وجه السيدة ، وحنان أموى كان يعتبره ليوناردو أهم مظهر من مظاهر الأنوثة . ويلاحظ المشاهد لها أن نظرتها تلاحقه أينما نظر إليها من أى زاوية .

وفى الوقت الذى كان « بوتشيللى » يعتمد على الخط فى توضيح مريثاته ، نجد أن « ليوناردو » رسم أشخاصاً ذات أبعاد ثلاثة باستخدامه للضوء والظلال دون تحديد لمعالمها . وفى خلال إقامته فى فلورنس قام برسم لوحة (العذراء وطفلها والقديسة آن (شكل ٦٧) فى عام ١٥٠٦ وتوضح هذه اللوحة إحساساً مرهفاً بالحنان الأموى الذى كان يشعر به فى أعماق نفسه وبمقدرة خاصة فى التعبير عن الجمال الموجود فى الكون . حيث عبر فى وجه العذراء الشابة ووالدتها القديسة آن عن جمال أنثوى طبيعى ، كما نلاحظ على وجه القديسة ابتسامة تذكرنا بابتسامة المونا ليزا .

ومن دراسة هذه اللوحة يتضح أن الفن عند ليوناردو كان متأثراً بالعلم حيث وضع أشخاصه فى داخل تكوين هرمى بطريقة مبتكرة لم نعرف من قبل ، كما خفف من التأثير الجاف للشكل الهندسى بأساليب علمية ، فجعل حركة الأم التى تنظر إلى طفلها متعارضة مع اتجاه نظرة الطفل إلى جدته . كما نلاحظ لمسة دينية فى اللوحة فى الحمل^(١) الذى يلعب به الطفل .

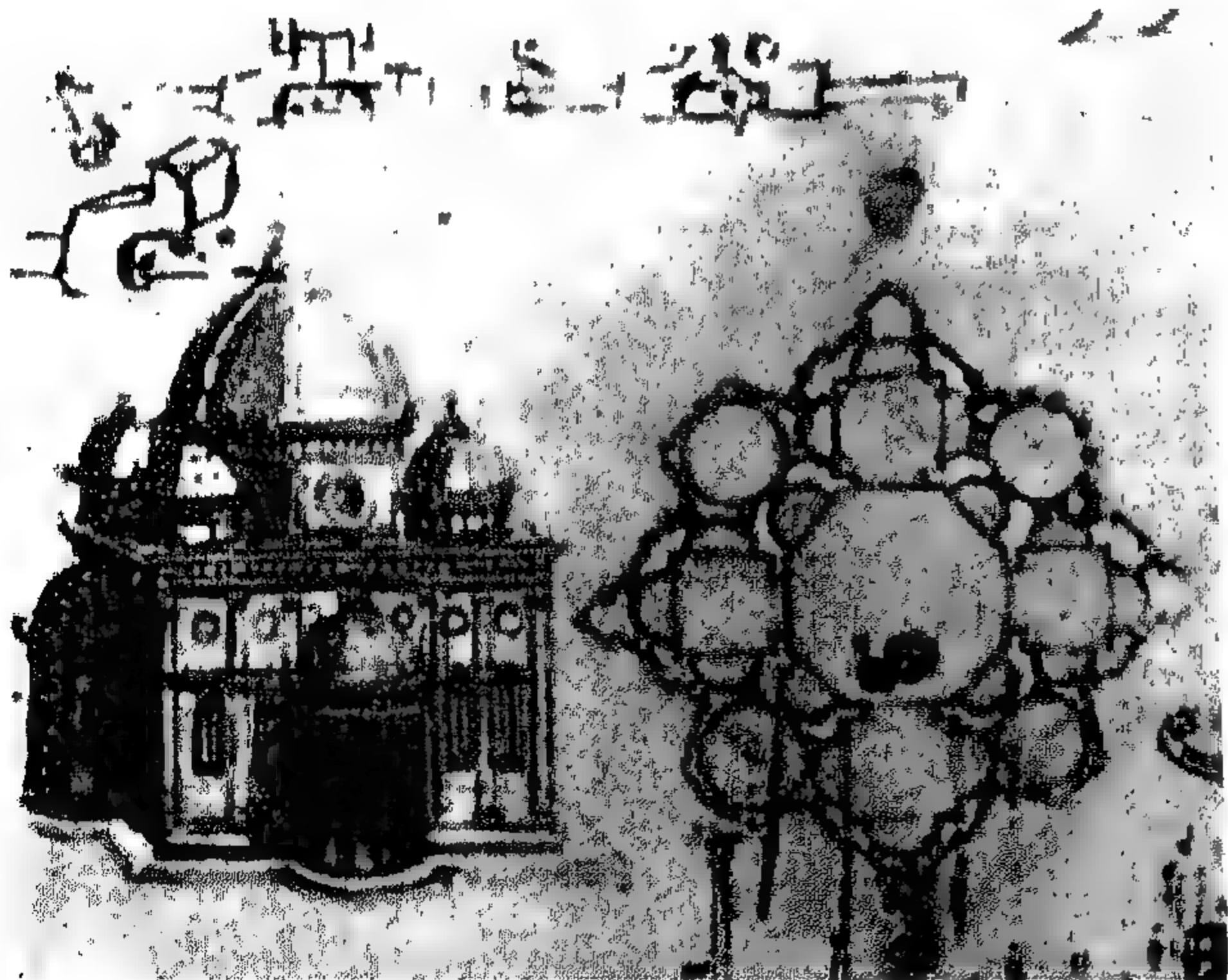
عاد ليوناردو إلى ميلانو مرة ثانية عندما دعاه نائب الملك « لويس الثانى عشر » وصار مصور الملك الخاص ومهندسه فى عام ١٥١١ ، إلا أنه رجع إلى فلورنس عندما تمكن الفلورنسيون من طرد الفرنسيين . ثم ذهب إلى روما فى فترة حكم البابا ليو العاشر أحد أفراد عائلة ميدتشى رعاة الفنون ، واستقر بها فى الفترة (١٥١٣ - ١٥١٥) وهناك التقى بالفنان « رافائيل » الذى تأثر به . وكتب أثناء إقامته هناك أبحاثاً كثيرة فى العلوم والفنون . والواقع أن « ليوناردو » كان له تأثير واضح على أعمال معاصريه العملاقين « رافائيل » و « ميكيل أنجلو » وعندما استعاد الفرنسيون ميلانو مرة أخرى عاد « ليوناردو » إليها ، إلا أنه رحل عنها إلى فرنسا فى عام ١٥١٦ والتحق هناك ببلاط الملك فرنسو الأول ثم توفى هناك .

ولقد عثر على آثار كثيرة لهذا الفنان تبرهن على تعدد مواهبه ، فوجدت له رسوم تدل على أنه مهندساً أيضاً ، قام بعمل تصميمات لكنائس ذات قباب عالية (شكل ٦٨) وكان ليوناردو على صلة بالمهندس « برامنتى » الذى كان يعمل لحساب دوق ميلانو ويمكن اعتبار هذه القباب التى صممها دافنش المرحلة الانتقالية بين قبة « برونلسكى » فى فلورنس وبين

(١) كان الحمل يرمز للمسيح .

(شكل ٦٧) ليوناردو دافنشي ،
« العذراء وطفلها والقديسة آن » ،
لوحة زيتية ، حوالي ١٥٠٠ ،
متحف اللوفر ، باريس .

(شكل ٦٨) ليوناردو دافنشي ،
مشروع تصميم كنيسة وقتها ،
حوالي ١٥١١ ، رسم بالقلم . المعهد
الفرنسي .

قبة كنيسة « القديس بطرس » التي صممها ميكل أنجلو في عام ١٥٠٦ . وفي خلال فترة إقامة دافنش « الأولى في ميلانو قام بعمل رسوم ونماذج لتمثال من البرنز للحاكم « فرنسيسكو سفورازا » على هيئة فارس ممتطياً جواداً .

دوناتيللو برامانتي Donatello Bramante « (١٤٤٤ - ١٥١٤)

يعتبر « برامنتي » مؤسس أهم مرحلة في تاريخ التطور المعماري الحديث في القرن السادس عشر ، وأعظم مكتشف للجمال المعماري . بزغ نجمه في أول الأمر في ميلانو ويتضح من أعماله الأولى أنه كان يسعى للحصول على الفخامة في أعماله أكثر من اهتمامه لحل المشكلات المعمارية . وكانت تقنيته الانشائية تتشابه مع تقنية ليوناردو العقلية . وكانت ثقافته تعتمد على إنسانيات « البرتي » وبيروديلا فرنسيسكا

وعندما انتقل إلى روما في عام ١٤٩٩ ظهرت عبقريته في الابتكارات المعمارية التي قام بها وصارت شهرته كمعماري في روما على قدم المساواة لشهرة « رافائيل » كمصور، وتظهر قمة الكلاسيكية في أسلوبه في مبنى مصلى « Tempietto » المعبد الصغير « القديس بطرس في مونتوريو (شكل ٦٩) الذي شيد في عام ١٥٠٢ ، وهو المكان الذي صلب فيه القديس . ونلاحظ في هذا المبنى اقتباساً كبيراً من العمارة الكلاسيكية القديمة ، ويتضح ذلك في الثلاث درجات التي شيد عليها المعبد وفي أعمدته الدورية .

ولما أراد البابا « جوليوس الثاني » أن يعيد بناء بازيليك القديس بطرس المتصدعة كلف العبقري « برامنتي » بوضع مشروع لبناء كنيسة فخمة تنافس جميع العمائر القديمة ، فقدم مشروعاً مبتكراً في عام ١٥٠٦ حاز رضاه البابا . كان هذا التصميم متأثراً بنظريات العمارة الكلاسيكية مع شيء من الابتكار . حيث جمع « برامنتي » في مشروعه بين تصميم معبد « البانشيون » وتصميم بازيليك قسطنطين . فنلاحظ أن التصميم يعتمد على الصليب الإغريقي ، ويعلو مركز تعامد ضلعي الصليب قبة ضخمة بينما توجد قبة فوق نهاية كل ضلع ويظهر بالواجهة برجان عاليان .

إلا أن وفاة « برامنتي » في عام ١٥١٤ أوقفت عملية البناء ، فلم يتم فيها إلا الدعائم المتعامدة ولما تولى « ليو العاشر » رئاسة الفاتيكان كلف الفنان « روفائيل » والمهندس « سان جاللو » بتكملة العمل ، فقاما بتغيير التصميم إلى الصليب اللاتيني . وفي عام ١٥٤٦ أسند البابا مهمة إكمال المشروع إلى « ميكل أنجلو » .

(شكل ٦٩) برامانتى ، « مصلى
المعبد الصغير » ، ١٥٠٢ ، روما .

« ميكل أنجلو بوناروتى Michelangelo Bonarroti » (١٤٧٥ - ١٥٦٤)

تجلت عبقرية ميكل أنجلو فى المقدرة على النبوغ والوصول إلى القمة فى جميع ميادين الفنون . أخرج من الصخور روائع فن النحت وزاوى فن المعمار بمقدرة ومهارة فى التعبير عن الجمال والقوة مجتمعين فى عمل واحد ، كما ظهرت براعته المنقطعة النظير فى فن التصوير أيضاً ، ونافس معاصريه عمالقة مضورى عصر النهضة الذهبى ، إلا أن النحت كان هو الفن المفضل لديه . ويذكر أيضاً أنه كان شاعراً .

نشأ « ميكل أنجلو » فى مدينة كاستل كابريزى القريبة من مناطق الرخام . ولما انتقلت أسرته إلى فلورنس ، التحق بمدرسة المصور « جيرلاندايو » ، إلا أن « ميكل أنجلو » أظهر ميلاً خاصاً لفن النحت فتتلمذ على يد المثال « برتلدو Berteldo » الذى كان يشغل وظيفة المشرف على حديقة لورنزو ميدتشى . ولقد كان هذا المثال من تلاميذ « دونا تيللو » وفى الوقت الذى كان فيه التصوير عند « ليوناردو » يعبر عن أنبل الفنون لأنه يشمل كل مظاهر

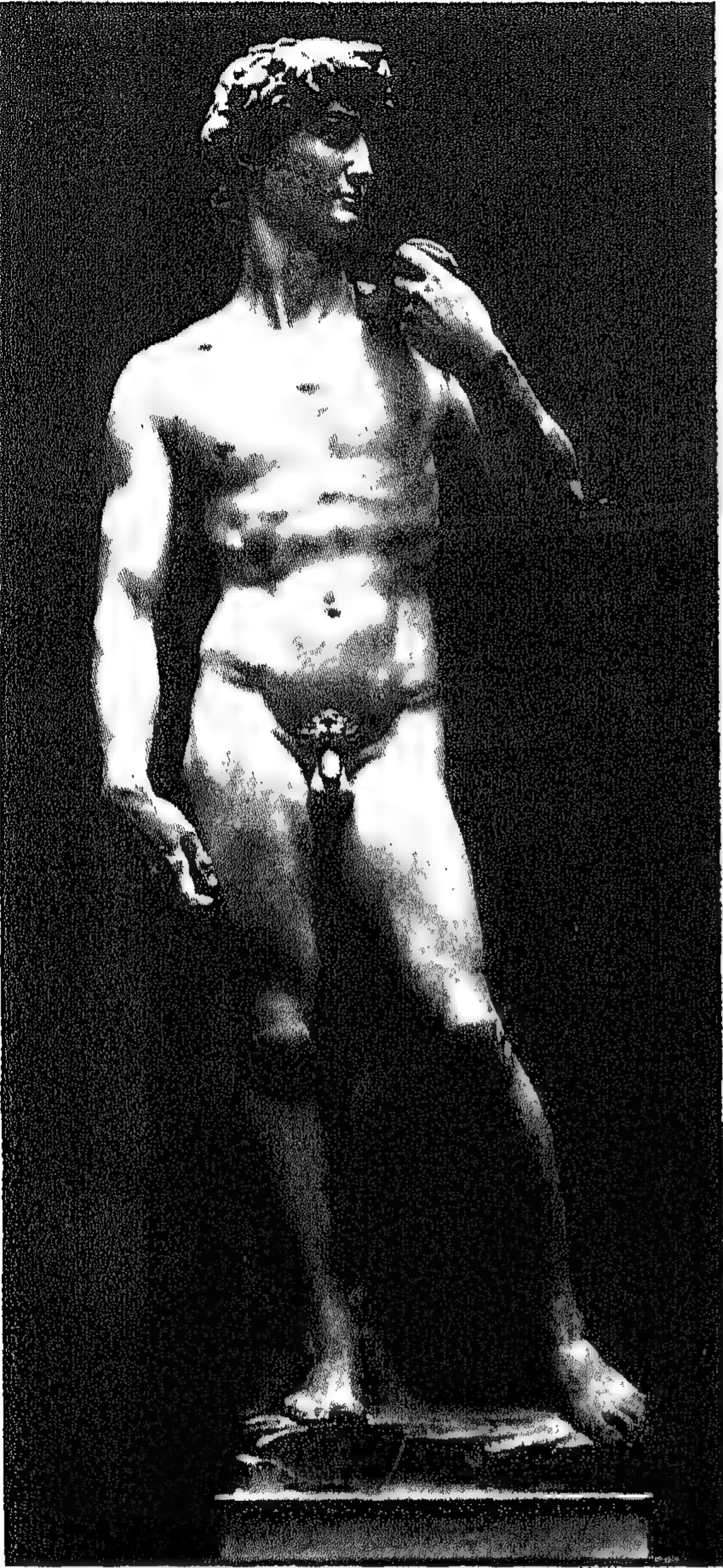
الحياة ، نجد أن سعادة « ميكل أنجلو » المثلى هي نجت الصخور ، وتحرير الأجسام الآدمية ذات الأبعاد الثلاثة من داخل الكتل الحجرية الضخمة . لذلك كان يعتقد أن التصوير يجب أن يوضح بروز الأشخاص من سطح الصورة حتى تحاكي التماثيل .

بدأ « ميكل أنجلو » أعماله في فلورنس تحت رعاية لورنزو بنحت تماثيل مقتبسة من الأساطير الإغريقية ، وظهرت براعته في تلك الأعمال الأولى ، إلا أنه ترك المدينة في عام ١٤٩٤ عندما قامت ثورة أطاحت بحكم عائلة ميديتشي ، وقد تنقل بين البندقية وبولونيا . ولا ذاعت شهرة روما الفنية ذهب إليها في عام ١٤٩٦ . وهناك قام بنحت تمثال « الرحمة » (شكل ٧٠) لكنيسة القديس بطرس في الفترة من (١٤٩٨ - ١٤٩٩) ويصور هذا العمل الفني العذراء جالسة وقد شاع على وجهها حزن هادئ وعلى ركبتيها المسيح . وفكرة نحت مجموعة لشخصين بالحجم الطبيعي في عمل واحد كانت ابتكاراً جديداً لم يقبل عليه أى مثال من قبل . وعندما رجع إلى فلورنس في عام ١٥٠١ كانت أعماله المنحوتة متأثرة بتماثيل العصر الهيليني ذات العضلات البارزة التي رآها في روما . ويتضح ذلك في تمثال « داورد » (شكل ٧١) الذى كلف بنحته في نفس العام ليوضع فوق إحدى دعائم جدران كتدائرية فلورنس ، فقام بنحت تمثال للبطل بحجم كبير بلغ ارتفاعه ستة أمتار .

إلا أن كبار رجال الدين والفنانين فضلوا وضعه في الساحة الموجودة أمام قصر السيادة بفلورنس^(١) لانعدام تمثيل القصة الدينية في تصميمه ، حيث لا يظهر أى شيء يدل على شخصية جالوت الشرير الموجودة في القصة الذى رأيناه في تمثال « دوناتيللو » و « فيروكيو » . ويظهر اهتمام ميكل أنجلو برسم الأجساد العارية ذات العضلات البارزة في الموضوع الذى تقدم به في المسابقة التى أقامتها مدينة فلورنس لزخرفة قصر السيادة والتى اشترك فيها أيضاً ليوناردو دافنشى كما ذكرنا من قبل . حيث نجد أنه عندما تعرض لموضوع معركة « كاسينا » التى توضح انتصار الفلورنسيين على « بيزا » ، تخير أن يصور مجموعة من الجنود العراة يستحمون في مجرى مائى عندما سمعوا البروجى ينادى عليهم . (شكل ٧٢)

وعندما ذاعت شهرته في فلورنس استدعاه البابا جوليوس الثانى إلى عاصمته روما في عام ١٥٠٥ لتشييد مقبرة عظيمة تليق به . فبدأ الفنان في التحضير لمشروعه واختار كتلا من الرخام اللازمة له ، وبدأ نحت بعض تماثيل للمقبرة . إلا أن البابا عدل فجأة عن إتمام المشروع في تلك الفترة فعاد « ميكل أنجلو » إلى فلورنس .

(١) نقل التمثال الأصلي من الساحة إلى متحف الدولة في عام ١٨٧٣ واستبدل بنسخة مطابقة .

(شكل ٧٠) ميكل أنجلو ،
« الرحمة » ، تمثال من الرخام ،
١٤٩٨ ، كنيسة القديس بطرس ،
روما .

(شكل ٧١) ميكل أنجلو ،
« داود » ، تمثال من الرخام ،
١٥٠١ - ١٥٠٤ ، فلورنس .

(شكل ٧٢) « معركة كاسينا » ،
نسخة منقولة في القرن السادس
عشر عن الأصل التي رسمها ميكل
أنجلو لقصر السيادة ، مجموعة
إيرل لستر .

(شكل ٧٣) ميكل أنجلو
« العائلة المقدسة » ، لوحة زيتية
١٥٠٦ ، متحف أوفيتري ، فلورن

على ان شهرة « ميكل أنجلو » كمثال لم تمنع المعجبين بفنه^(١) من تكليفه برسم لوحة تمثل العائلة المقدسة (شكل ٧٣) فلما أتم هذه اللوحة في عام ١٥٠٦ ، اتضح أن خصائص فن النحت كانت مسيطرة عليه سيطرة كاملة ، حيث نلاحظ أن رسوم الأشخاص وخاصة العذراء تبدو مجسمة في اللوحة .

إلا أن عبقريته في فن التصوير تتجلى في أعماله العظيمة التي أتمها في روما بعد ذلك حيث سرعان ما استدعاه البابا « جوليوس الثاني » مرة ثانية ، وكلفه بزخرفة سقف مصلى كنيسة « سستينا » . إلا أن العملاق رفض هذه المهمة قائلاً إنه لا يصلح لها ، ونصح البابا بأن يسند المهمة إلى أحد المصورين المشهورين ، فلما أصر البابا على رأيه أكمل « ميكل أنجلو » هذا العمل الفني الكبير في أربع سنوات ١٥٠٨ - ١٥١٢ وهو مستلق على ظهره ، واستطاع بذلك أن يخرج معجزة فنية خلدت اسمه كمصور .

قسم « ميكل أنجلو » السقف إلى تسعة أقسام تضم ثلاث مجموعات من قصص التوراة . المجموعة الأولى : توضح موضوعات متصلة بالخالق .

(١) رسم ميكل أنجلو هذه اللوحة بتكليف من السيد « انجلو دوى عند زواجه من « ماديلينا ستروزي » .

[لوحة رقم ١] كندرائية ليمانس
القرن الثاني عشر .

Illustration 3

۱۲ و ۱۳
۱۳۲۲

(الجهة اليمنى) الملكة كاترين
 سيجال، الكاتريني وعروسة ١٤٣٤ .
 المتحف الوطني - لندن

[لوحة رقم ٥ | ماسانشو. « الجزية »

١٤٢٧. إفرسكو. مصلى

كنيسة سانتا ماريا ديل كارفن .

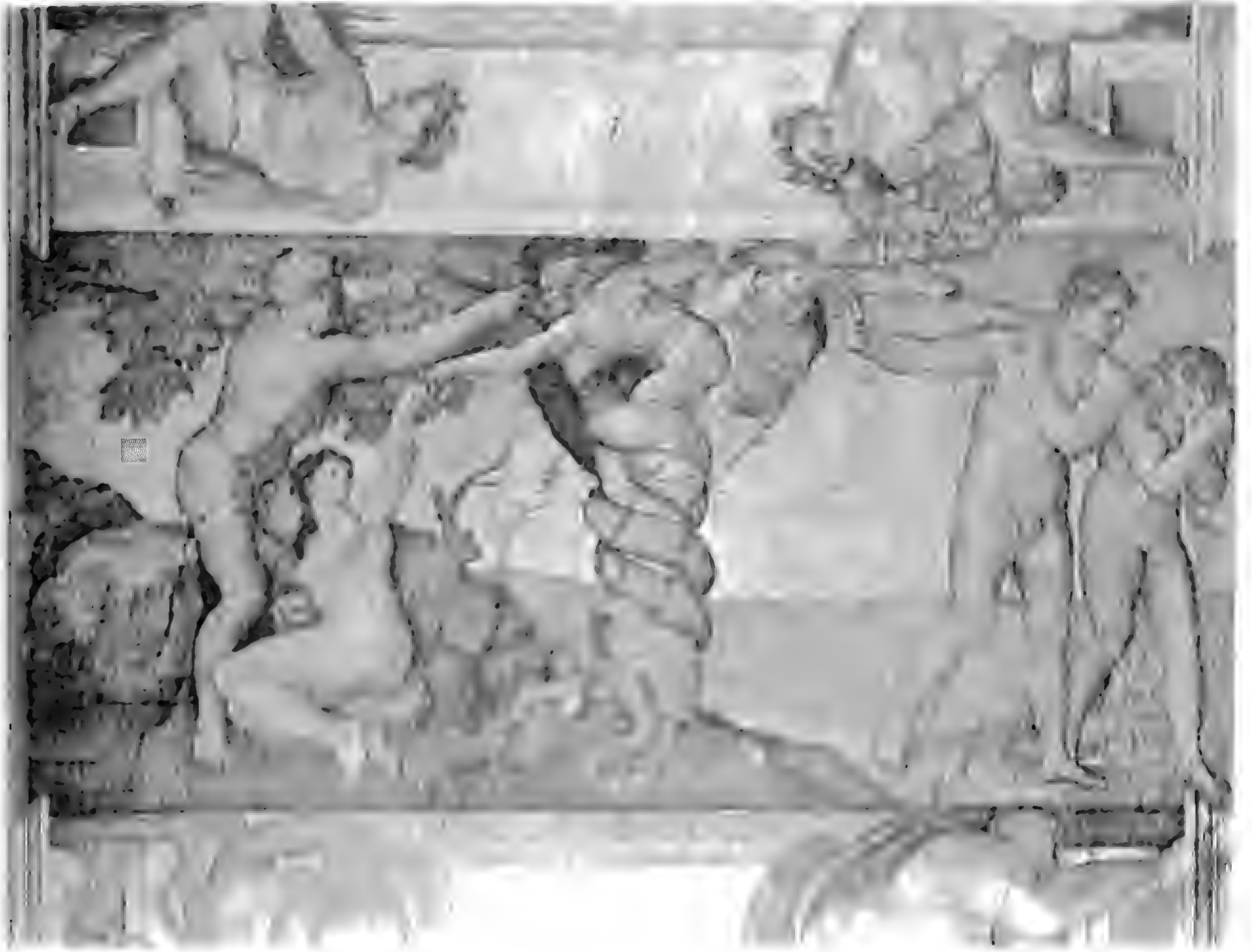
فلورنس .

اللوحة رقم ٦ | سناء ووشيل
توزيع : متحف الأوبرا

اللوحة رقم ٧ | المستنصرية دافش
« عذراء الصحراء » ١٤٨٥ .
المتحف الأوبرا . ٥٥

[لوحة رقم ٨] ميكل أنجلو . الإغراء
والطرد من الجنة « ١٥٠٨ - ١٥١٢ »
أفرسكو ، مصلى سستينا . الفاتيكان .
روما .

(شكل ٧٤) ميكل أنجلو ،
« النبي موسى » ، تمثال من الرخام ،
١٥١٣ - ١٥١٥ ، كنيسة القديس
بطرس روما .

(أ) الإله يفصل النور عن

الظلام .

(ب) الإله يخلق الكواكب

(ح) الإله يبارك الأرض .

المجموعة الثانية : تصور :

(أ) خلق آدم .

(ب) خلق حواء .

(ح) الإغراء والطرد من الجنة

[لوحة ملونة رقم ٨]

المجموعة الثالثة : تتناول قصة نوح

والطوفان .

(أ) تضحية نوح .

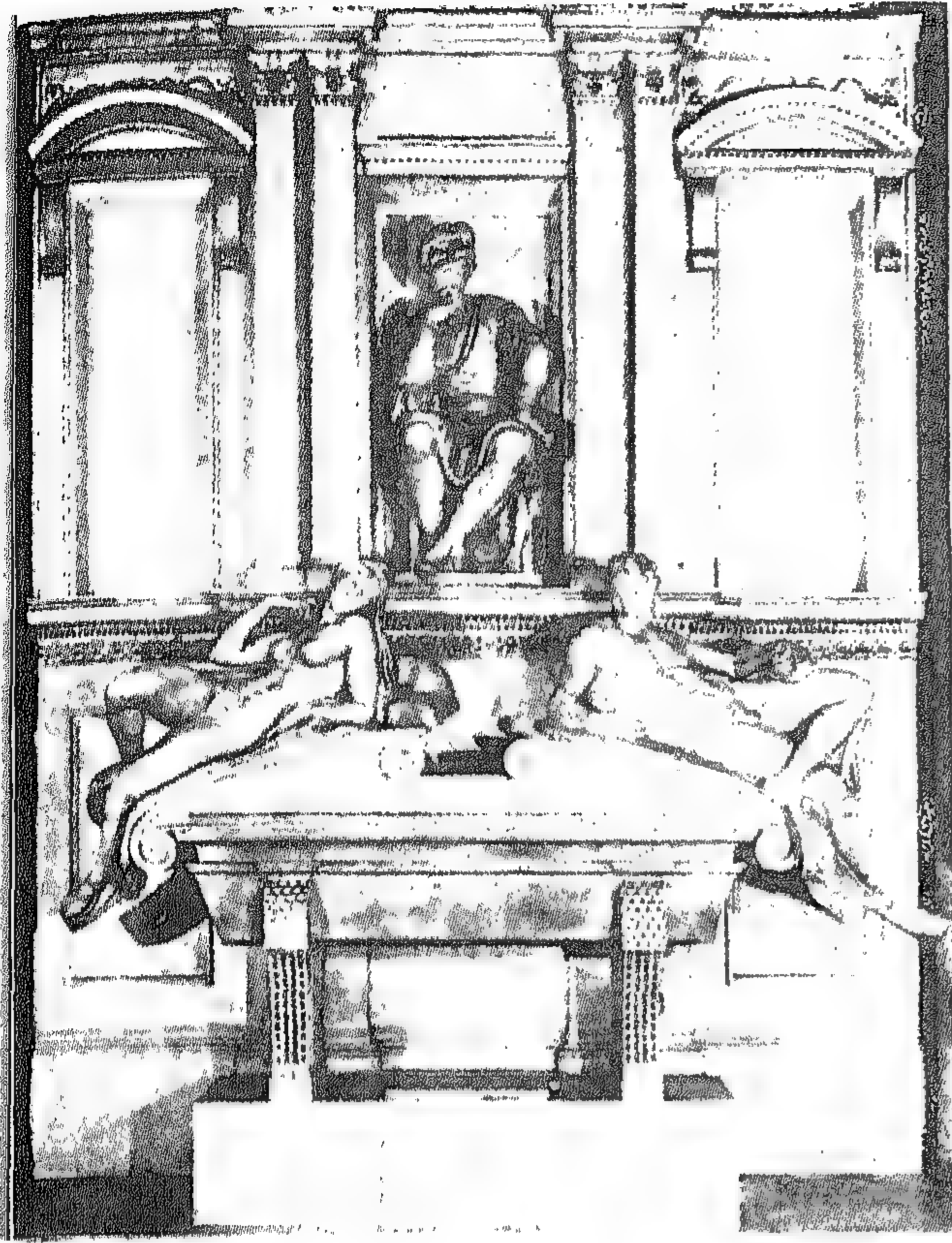
(ب) الطوفان .

(ح) نشوة نوح .

ولقد فضل « ميكل أنجلو » أن تظهر شخصياته المرسومة في هذه الموضوعات وهي عارية بدون ملابس ، وذلك ليتسنى له عمل دراسات للجسد البشري .

ويحيط بهذه اللوحات التسع المرسومة على السقف إطار صور فيه اثني عشر شخصية من الأنبياء والعرافات اللاتي بشرن بالمسيح ، وغير ذلك من الشخصيات التاريخية وعدداً من الرقيق العراة . وتبدو هذه الشخصيات وكأنها نقش ملون بارز عن سطح السقف .

وبمجرد انتهائه من هذا العمل الجبار سنحت له الفرصة لاستئناف مشروع مقبرة جوليوس الثاني بعد أن توفي في عام ١٥١٣ فقام بنحت تمثال « النبي موسى » (شكل ٧٤) وعدد من تماثيل تصور أرقاء بالإضافة إلى تمثال البابا .

(شكل ٧٦) ميكل أنجلو ،
« الليل والنهار » ، مقبرة جوليانو
لورنزو ، فلورنس .

(شكل ٧٥) ميكل أنجلو ،
« العبد الثائر » ، تمثال من الرخام ،
١٥١٣ - ١٥١٦ ، متحف اللوفر ،
باريس .

ويوضح بعض هذه التماثيل الرقيق المحتضر والرقيق الثائر (شكل ٧٥). وهنا نلاحظ مقدرة ميكل أنجلو في التعبير عن الانفعالات المتضادة . ففي الحالة الأولى استسلم العبد إلى مصيره بينما يحاول العبد الثاني التحرر من أسرهِ والانطلاق .

وعندما تولى البابا « ليو العاشر » ابن لورنزو العظيم عرش الباباوية في الفترة ١٥١٣ - ١٥٢١ (١٥٢١) فضل أن يستخدم مهارة العبقري في تجميل مدينة فلورنس . فطلب منه إرجاء تكميل مشروع روما الضخم لإنشاء مبنى في فلورنس ملحق بكنيسة القديس لورنزو يضم أضرحة لورنزو العظيم وجوليانو ومقبرتين لشخصين من العائلة بنفس الأسماء واستغرق العمل في هذا المشروع الضخم الذي قام به ميكل أنجلو الفترة (١٥٢٠ - ١٥٣٤) ، أتم فيها المبنى وضريح جوليانو ولورنزو الشابين .

نحت ميكل أنجلو فوق ضريح « جوليانو ابن لورنزو » العظيم وأخى البابا تماثلاً يصوره جالساً في حنية ضيقة مرتدياً زياً رومانياً ومن أمامه تماثلاً مضطجعاً يرمزان إلى الليل والنهار (شكل ٧٦) . ولقد مهد ميكل أنجلو بهذه المجموعة إلى طراز الباروك الذي يظهر بعد

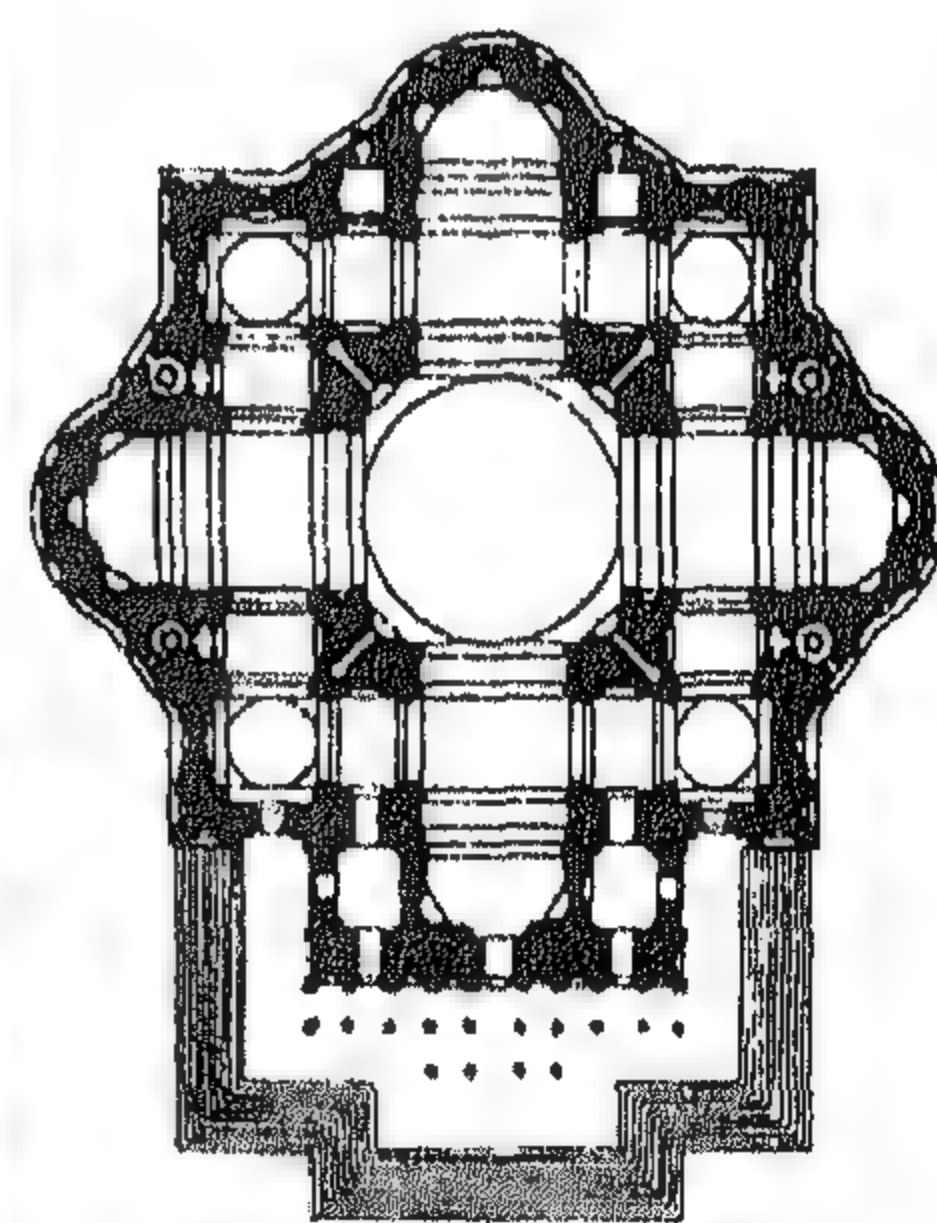
عصر النهضة . ويظهر أسفل تمثال « لورنزو » ابن أخى البابا بممثالان مضطجعان يرمزان للشروق والغروب ، وتلاحظ في هذه التماثيل الأربعة تأثر الفنان بأبطال الرياضة الإغريق العارية .

وقبل أن ينتهى من إتمام باقى التماثيل استدعاه البابا إلى روما فى عام ١٥٣٤ وكلفه برسم لوحة كبيرة على الحائط الواقع خلف المذبح فى مصلى كنيسة سيستينا فغطى الجدار بأكمله بصورة ضخمة تصور موضوع يوم الحساب (شكل ٧٧) واستغرق هذا العمل الجبار منه الفترة (١٥٣٣ - ١٥٤١) . ولقد استمد « ميكل أنجلو » فكرة هذا الموضوع من ملحمة الشاعر دانتي قصور الجحيم واللجنة كما وصفهما .

وفى خلال الثلاثين عاماً الأخيرة فى حياته كانت العمارة أهم أعمال « ميكل أنجلو » وترك فى هذا المجال أعمالاً خلدت اسمه كمهندس فى التاريخ . فأقام مدخل مكتبة لاورنتيان

(شكل ٧٧) ميكل أنجلو ،
« يوم الحساب » ، أفرسكو ،
١٥٣٤ - ١٥٤١ ، كنيسة سيستينا ،
الفاتيكان .

(رسم ٥) ميكل أنجلو يضم كنيسة
القديس بطرس .

« (شكل ٧٨) ميكل أنجلو .
« كنيسة القديس بطرس » . روما .
١٥٤٦ - ١٥٦٤ (أتم القبة
ديلا بورتا عام ١٥٩٠) .

بفلورنس . كما شيد المباني المحيطة بساحة تمثال ماركوس اوريليوس في عام ١٥٤٥ . إلا
أن أعظم أعماله المعمارية تتضح في القبة العظيمة (رسم هـ) التي شيدها لكنيسة القديس
روما (شكل ٧٨) في الفترة (١٥٤٦ - ١٥٦٤) فلما قضى نحبه أتمها المهندس
« جيا كوموديللا بورتا » في عام ١٥٩٠ .

« رافائيل سانزيو Raphael Sanzio » (١٤٨٣ - ١٥٢٠) .

نشأ عبقرى عصر النهضة الذهبي الرابع « رافائيل » نشأة فنية في بلده أروبينو حيث كان
والده « جيوفانتى دى سانتى » مصوراً . وعندما تكشفت مواهبه في فن التصوير رحل إلى

بيروجيا ، والتحق بمدرسة مصورها « بيروجينو » في الفترة (١٥٠٠ - ١٥٠٤) وكان لاستاذة تأثير كبير على أسلوبه يتضح في أوائل أعماله « حلم الفارس » « وزواج العذراء » (شكل ٧٩) التي رسمها عام ١٥٠٤ .

إلا أن أسلوب « رافائيل » لا يلبث أن يتغير بعد ذهابه إلى فلورنس وإقامته فيها للفترة (١٥٠٤ - ١٥٠٨) في الوقت الذي كانت أعمال عمالقة فلورنس ليوناردو دافنشي « وميكل أنجلو » حديث المدينة . ففي تلك الفترة كان ليوناردو صمم رسوم موضوع معركة « انجيارى » ويقوم برسم لوحة « الموناليزا » ، بينما أتم ميكل أنجلو نحت تمثال « داود » ويعمل في لوحة « الجنود المستحمين » الذي تقدم به للمسابقة التي سبق أن ذكرناها ، وبذلك وجد هذا الشاب الصغير أن فرصة منافسته لهذين العملاقين مستحيلة .

وعندما وجد الفنان الشاب الذكي أن من الصعب عليه أن ينافس قوة أسلوب « ميكل أنجلو » ورقة أسلوب « دافنشي » ، تخير لنفسه أسلوباً منفرداً اقتبسه من أعمال مجموعة الفنانين الإيطاليين المعاصرين له الذين أعجب بهم ، فتخير أسلوب الراهب بارثلميو كقاعدة عريضة لاقتباسه ومزجها بأحسن ما رآه من أساليب الفنانين المعاصرين العظام . واستطاع بمهارته ان يكون من هذا المزيج أسلوباً خاصاً يتميز به .

فتظهر في أعماله الأولى التي أتمها في فلورنس ملامح من أساليب الفنانين الذين تأثر

(شكل ٧٩) رافائيل ، « زواج العذراء » ، لوحة زيتية ، ١٥٠٤
متحف بريلا ، ميلانو .

بهم . وانعكس في لوحته المسماة (عذراء الزهرة) (شكل ٨٠) التي رسمها في الفترة (١٥٠٥ - ١٥٠٦) ، شاعرية تذكرنا بعذراء الصخور التي رسمها دافنشى كما يظهر بها ملامح من أسلوب « بارتلميو » المعبر عن الحنان في القصة المسيحية .

ويظهر تأثير « مايكل أنجلو » على « رافائيل » بعد ذهابه إلى روما ، حيث استدعاه البابا « جوليوس الثاني » إلى العاصمة في عام ١٥٠٨ للمساهمة بفنه في زخرفة جدران بعض قاعات قصر الفاتيكان . وكان « برامنتي » يشرف في تلك الفترة على تعمير كنيسة القديس بطرس بروما ، كما كان « ميكل أنجلو » قد بدأ برسم سقف كنيسة سستينا ، ويدين « رافائيل » « لبرانتى » بهذه المهمة حيث كان هو الذى اوعز إلى البابا باستدعاء رافائيل ليساهم في تجميل روما .

بدأ رافائيل بزخرفة جدران وسقف قاعة التوقيعات بلوحات استمد موضوعاتها من الحضارات الإغريقية والرومانية . وتعتبر لوحة مدرسة أثينا (شكل ٨١) أشهر هذه اللوحات أشهر هذه اللوحات وأكثرها توضيحاً للكلاسيكية التي كانت إحدى الخصائص المميزة لطراز ذلك العصر .

تجمع هذه اللوحة التي رسمها في الفترة (١٥١٠ - ١٥١١) أقطاب فلاسفة اليونان وأدباءهم . فنجد مجموعة من الفلاسفة أمثال « سقراط » « وفيثاغورس » « وأرشميدس » . الخ يحيطون « بأفلاطون » « وأرسطو » في أوضاع تميز طبيعة كل منهم . فيشير أفلاطون إلى أعلى تعبيراً عن المثالية العالية ، بينما نجد تلميذه « أرسطو » يشير بيده إلى أسفل تعبيراً عن توصيل تعاليم أستاذه إلى البشرية .

ومن الواضح أن رافائيل كان قد رأى سقف سستينا قبل أن يبدأ في لوحته ، كما أن تصميمها يذكرنا بلوحة العشاء الأخير التي صورها ليوناردو . إلا أن رافائيل تميز بمقدرته الفنية في إذابة عناصر أساليب الفنانين المعاصرين في طرازه الخاص الجديد . وأحسن مثل يوضح ذلك لوحة « انتصار جاليتا » (شكل ٨٢) التي رسمها على جدران فيلا فارنيزينا بروما في حوالى ١٥١٣ . ويذكرنا هذا الموضوع الأسطوري بموضوع ميلاد فينوس كما أن تنفيذه يذكرنا بالعقريان دافنشى وميكل أنجلو .

ولقد نال هذا الفنان حظوة كبيرة لدى البابا جوليوس الثاني لم ينلها العقري ميكل أنجلو مما سببت في إشعال الغيرة في نفس الفنان العظيم .

اشتهر رافائيل برسم عدد كبير من اللوحات تصور العذراء مريم وطفلها والطفل يوحنا

(شكل ٨١) رافائيل ، « مدرسة

أثينا » ، ١٥١٠ - ١٥١١ ،

تصوير جدارى بقاعة التوقيع ،

كنيسة سستينا ، الفاتيكان .

(شکل ۸۲) رافائیل ، « انتصار
جالاتیا » ، تصوشیرجداری ، ۱۵۱۳
فیلا فارتینزیا ، روما .

(شکل ۸۰) رافائیل ، « عذراء
الزهرة » ، ۱۵۰۵ - ۱۵۰۶ .
متحف أوفتزی ، فلورنس .

أثناء إقامته في فلورنس وروما ، وأخرج من هذا التصميم الهرمى أجمل لوحات صورت لهذا الموضوع موزعة على المتاحف العالمية ، « العذراء والسمة الذهبية » (١٥٠٥ - ١٥٠٦) - « العذراء في المروج » ١٥٠٥ بمتحف فينا ، « عذراء الغراندوق ١٥٠٥ قصر بيتي بفلورنس » « عذراء البا » ١٥٠٨ المتحف الأهلي بواشنطن ، « العذراء والسمة » متحف برادو مدريد ، « عذراء المظلة » ١٥١٦ متحف ميونخ ، إلا أن أجمل هذه المجموعة لوحة « عذراء الكرسي » التي رسمها في روما عام ١٥١٦ (شكل ٨٣) ويقال إن رافائيل استوحى لوحته من أم شابة رآها تجلس أمام بيتها تحتضن ابنها (شكل ٨٤) فأخرج قلمه ورسمها في الحال وأوضح فيها جمال الأمومة الطبيعي .

ظهرت براعة « رافائيل » في رسم الشخصيات في روما وانهاالت عليه الطلبات من الشخصيات البارزة ، ومن أشهر هذه اللوحات الغادة ذات الوشاح [لوحة ملونة رقم ٩] التي تذكرنا ابتسامتها بلوحة الموناليزا ، ومن الشخصيات التي رسمها ، البابا « جيوليوس الثاني » (١٥١١ - ١٥١٢) والبابا « ليو العاشر » مع أولاد أخيه الكرادلة جيليووليمى في عام ١٥١٨ . ولقد كون رافائيل في روما أتباعاً من الفنانين أشهرهم « جوليورومانو Julio Romano » (١٤٩٩ - ١٥٤٦) الذي عمل رئيس معاونيه فكان كثيراً ما يكمل الأعمال التي يبدأها أستاذه . ولقد استقر رومانو في مدينة مانتوا عام ١٥١٤ . وقام برسم لوحات جدارية متعددة في مبانيها .

ومن مصوري فلورنس الذين ساهموا في تطوير فن التصوير في عصر النهضة الذهبي الراهب « فرابارتلميو Fra Bartolomio » (١٤٧٥ - ١٥١٧) . كان هذا الفنان معاصراً « لجيرلاندايو » و « بوتشيلي » كما عاصر الراهب المصلح « سافونارولا » وتأثر بآرائه . فأحرق رسومه ذات الموضوعات الإغريقية واعتكف في الدير لفترة ، ولقب بالأخ بارتلميو . وعندما اقتنع بالعودة إلى ممارسة فن التصوير بعد إعدام سافونارولا في عام ١٤٩٨ اقتصر لوحاته على الموضوعات الدينية .

وتتميز لوحاته بتوضيح العمق واستخدام خلفية مسطحة تغلف الأشخاص ويتضح أسلوبه في لوحة « زواج القديسة كاترين » التي رسمها في عام ١٥١٢ . ولقد أثرت أساليب ليوناردو « وميكل انجلو » ورافائيل في مصوري فلورنس فتنعكس ملامح من فنونهم في فن المصور اندريا ، ديل سارتو (١٤٨٦ - ١٥٣١) الذي تميز في رسم الجدران وفي الصور الشخصية .

(شكل ٨٣) رافاييل ، « عذرا
الكرسى » ، ١٥١٦ ، لوحة زيتية .
قصر بيتي ، فلورنس .

(شكل ٨٤) « لينوجراف » للمصور
هوفيجارتز بصور موضوع رسم
رافاييل لعذراء الكرسى ، ١٨٣٩ .

(شكل ٨٥) كورييجيو ، « العذراء
والقديس جيروم » ، جزء تفصيلي
من لوحة زيتية ١٥٢٧ ، متحف
مدينة بارما .

أنتونيو الليجورى الشهير باسم كورييجيو (Corregio) A . Allegri ١٤٨٩ - ١٥٣٤ .
انتقل تأثير عباقرة النصف الأول من القرن السادس عشر إلى أنحاء كثيرة في روما ،
ويتضح ذلك في أعمال المصور « كورييجيو »

نشأ هذا الفنان في مدينة بارما واشتهر بأنه يجمع في لوحاته تأثيرات متعددة استمدتها من
أحسن المصورين المعاصرين . ويكون بذلك قد سبق فن الباروك الذى ازدهر في القرن التالى
وتكشف أعماله التى أتمها في الفترة « ١٥١٤ - ١٥١٩ » عن معرفته بأسلوب « ليوناردو »
ومن الواضح أنه زار رافائيل عام ١٥٢٠ حيث يظهر في الأعمال التى قام بها بعد ذلك تأثير
فنون « ميكل انجلو » « ورافائيل » عليه . ويتضح ذلك في موضوع الصعود وفى لوحة العذراء
والقديس جيروم التى رسمها عام ١٥٢٧ (شكل ٨٥) .

مدرسة البندقية :

تكونت في البندقية في أوائل القرن السادس عشر مدرسة تصوير لعبت دوراً هاماً في
تطوير أساليب فن التصوير الإيطالى . وبينما نجد فرقا واضحاً بين فن النهضة المبكر والمزدهر
في فلورنس وروما نلاحظ أن ذلك لا ينطبق على البندقية .
ويعتبر المصور العظيم جورجوني مؤسس هذه النهضة المتطورة التى ازدهرت في البندقية
والتي تميزت بألوان دافئة .

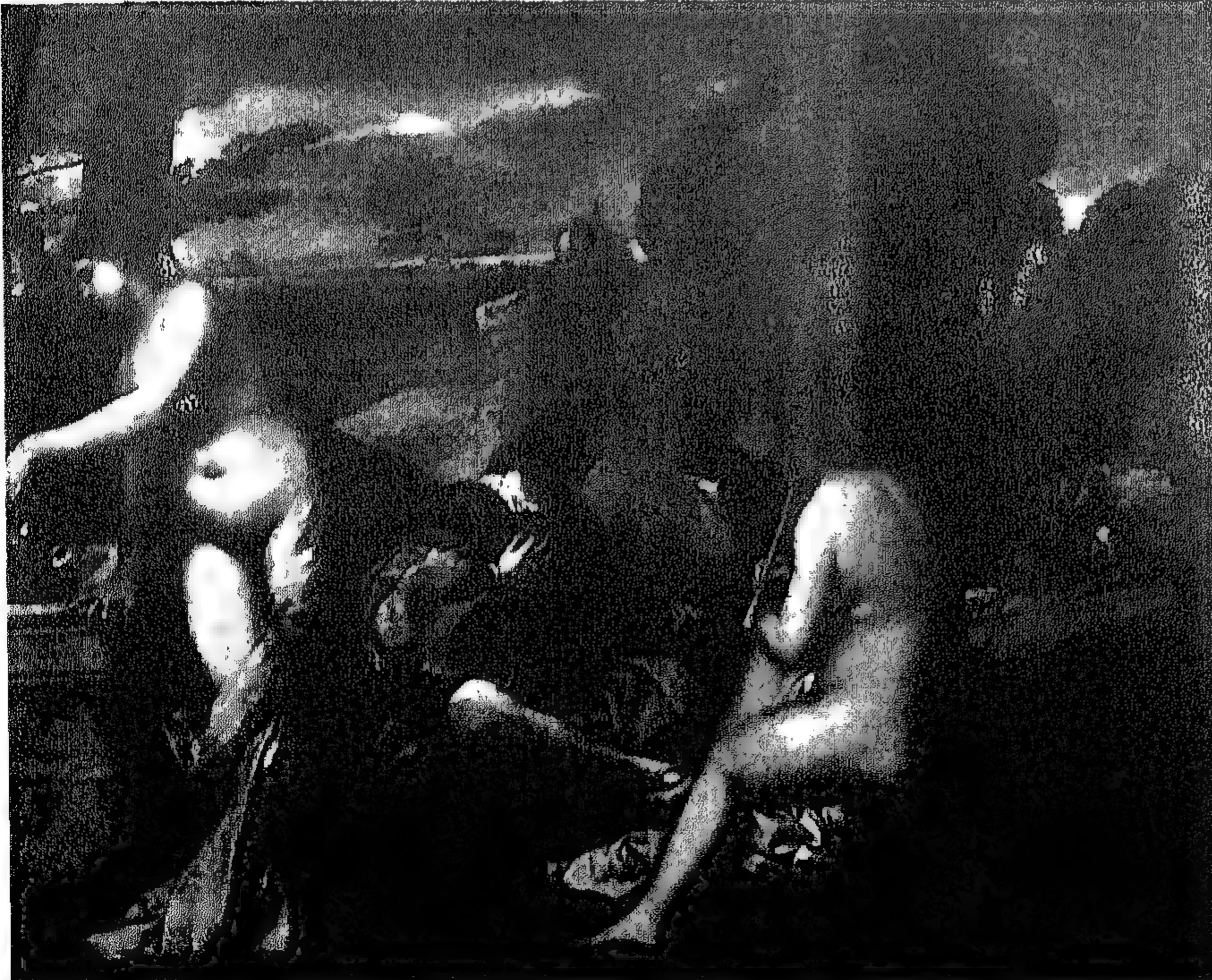
« جورجيني » Giorgione (١٤٧٨ - ١٥١٠) .

يعتبر هذا الفنان أحد عظماء المصورين في العالم بالرغم من أن حياته كانت قصيرة
وإنتاجه كان قليلاً .

نشأ « جورجوني » في بلدة كاستل فرانكو ومارس فن التصوير منذ صغره ، ثم ارتحل إلى البندقية ليتلقى مزيداً من الخبرة على يد أستاذه الشهير المصور « جوفاني بيليني » وظهرت مواهبه في الأعمال التي كلفه بها أستاذه .

استخدم « جورجوني » لأول مرة لوحة صغيرة يرسم عليها ، واستطاع في هذه اللوحات أن يرسم موضوعات تتسم بالغموض ، وتجمع بين شاعرية « بيليني » وبين النغم الموسيقي الذي أضفاه على لوحاته . وكان لحبه للموسيقى أثر كبير في التنعيم الذي انعكس في لوحاته . رسم جورجوني في أوائل حياته لوحات دينية كان متأثراً فيها بأسلوب « بيليني » وتلاحظ أن العذراء في لوحاته تجمع بين القدسية وبين الجمال الأنثوي الموجود في فتيات البندقية . ولم يستقل جورجوني بأسلوبه الخاص إلا في أواخر حياته ، ويتضح ذلك من اللوحات التي تناول فيها موضوع الطبيعة كخليفة لأشخاص . فنلاحظ ذلك في لوحة العاصفة [لوحة ملونة رقم ١٠] أحد أشهر أعماله . وتبدو في هذه اللوحة امرأة ترضع طفلها في الجهة اليمنى وجندي بزيه الرسمي واقفاً في الجهة اليسرى . ونلاحظ في هذه اللوحة أن الأشخاص ثانويون لا أهمية لهم بالمقارنة مع العاصفة التي بدأت تظهر بعد في السحب وتوشك أن تحيط بالأشخاص غير الشاعرين بها .

ومن اللوحات التي توضح غرام جورجوني برسم الموضوعات المرتبطة بفن الموسيقى لوحة « اللحن الربيعي » (شكل ٨٦) التي تنسب في بعض الأحيان إلى المصور تيسيانو . وفي وهي تصور

(شكل ٨٦) جورجوني ، « اللحن الربيعي » ، لوحة زيتية ، ١٥٠٥ متحف اللوفر .

(شكل ٨٧) جورجوني ، « فينوس النائمة » ، لوحة زيتية ، متحف ديسدن ، ألمانيا .

رجلين بالزي الرسمي جالسين في الخلاء بصحبة سيدتين عاريتين .

وفي إحدى لوحاته « فينوس النائمة » (شكل ٨٧) تمكن جورجوني بشاعريته المميزة من الجمع بين دراسة الطبيعة وبين اهتمامه بالجمال الأنثوي الأرضي ، حيث صور الآلهة راقدة وسط منظر طبيعي عاطفي مليء بالأشجار . ولقد كان لأسلوبه الجديد الذي يعتمد على تأثير النور والظلام على المراثيات أثر كبير في أتباعه ، وبزغ منهم في البندقية عدد كبير ، إلا أن أشهرهم كان المصور « تيسيانو » الذي استفاد كثيراً بألوان جورجوني المتوافقة وخطوطه المنعمة .

« تيسيانو Ticiano » (١٤٨٨ - ١٥٧٦)

نشأ تيسيانو في بلدة بيبف دي كادورو ثم رحل إلى مدينة البندقية ليدرس أصول فن التصوير وبدأ دراسته في مرسم « جنتيل بليني » ثم انتقل بعد فترة إلى مرسم أخيه « جوقاني » وهناك تعرف على المصور « جورجوني » الذي كان يدرس هناك .

ولما استقل « جورجوني » عن أستاذه « بليني » اصطحب معه « تيسيانو » ليساعده في زخرفة بعض القصور ، وزامله في تنقلاته بين البلدان لمدة أربع سنوات تأثر في خلالها تأثيراً كبيراً بفن أستاذه لدرجة أنه كان يصعب على الناس التفرقة بين أعمالهم خاصة أنه كان معجباً بتصوير الطبيعة مثل « جورجوني » .

ولما توفي « جورجيو » في عام ١٥١٠ ، « وبليني » في عام ١٥١٦ ، صار « تيسانو » مصور البندقية الأول بدون منازع وأبرع مصوري عصره ، وترجع إلى تلك الفترة أولى لوحاته المسماه « الحب المقدس والحب الدنس » (شكل ٨٨) التي رسمها عام ١٥١٥ . ولقد رسم في هذه اللوحة امرأتين جميلتين جالستين في الخلاء ، ترمز العارية منهما إلى الحب الدنيوي بينما ترمز المرتدية ثوبا إلى الحب السماوي .

(شكل ٨٨) تيسانو ، « الحب المقدس والحب الدنس » ، لوحة زيتية .

(شكل ٨٩) تيسانو ، « البابا بولس الثالث وأحفاده » ، لوحة زيتية ، ١٥٤٦ ، المتحف الأهلي ، نابولي .

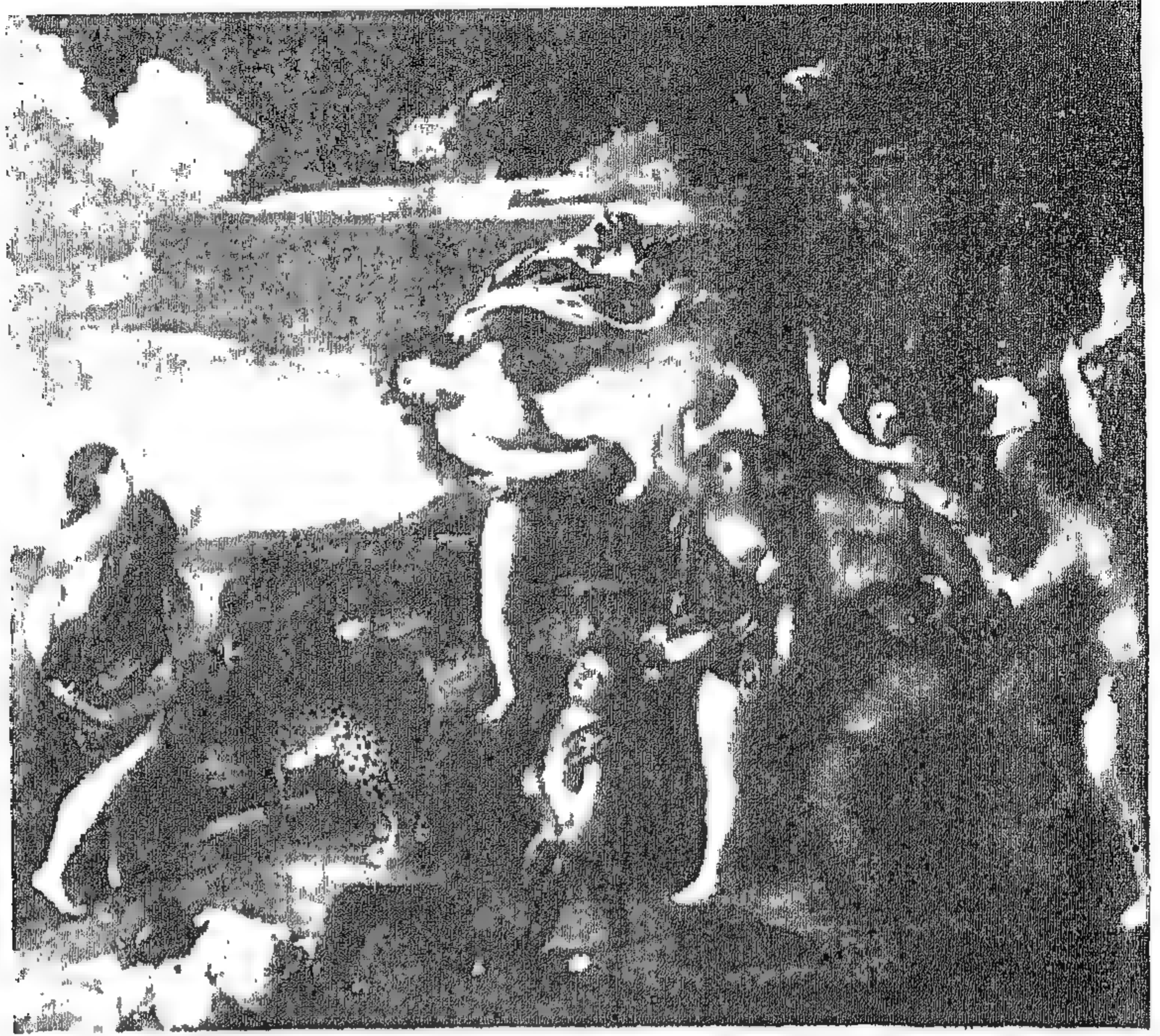
عالمج « تيسيانو » فى حياه الطويله موضوعات متعدده ، فرسم لوحات شخصيه لكبراء عصره تمكن فيها من توضيح نفسيه اصحابها . ومن أشهر هذه الأعمال لوحة « الرجل ذو القفاز » التى رسمها عام ١٥١٨ . ولقد ذاعت شهرة « تيسيانو » فى إيطاليا فى رسم الأشخاص خاصة بعد وفاة رافائيل فى عام ١٥٢٠ ، فانهاالت عليه الطلبات من الحكام ورجال الدين وكلفه شارل الخامس ملك أسبانيا بعمل صورة له فى عام ١٥٣٣ ، فصور الحاكم فى ثيابه الحربيه ممتطياً جواده . ولقد ظهر هذا الوضع الملكى بعد ذلك فى لوحات المصورين « روبرتوفان دايك » . كذلك صار لفترة المصور الخاص الملك إنجلترا فيليب الثانى ، واستدعاه البابا بولس الثالث إلى روما ليصوره مع أحفاده فى عام ١٥٤٦ . (شكل ٨٩) .

ولم يقف إنتاج تيسيانو على الموضوعات السابقه فقط بل تناول أيضاً الموضوعات الأسطوريه . فرسم قصه (باكوس وادريانو) (شكل ٩٠) عام ١٥١٩ فى خلفيه طبيعيه ذات ألوان زاهيه دافئه تعبر عن أسلوب عصر النهضة الذهبى للبندقية .

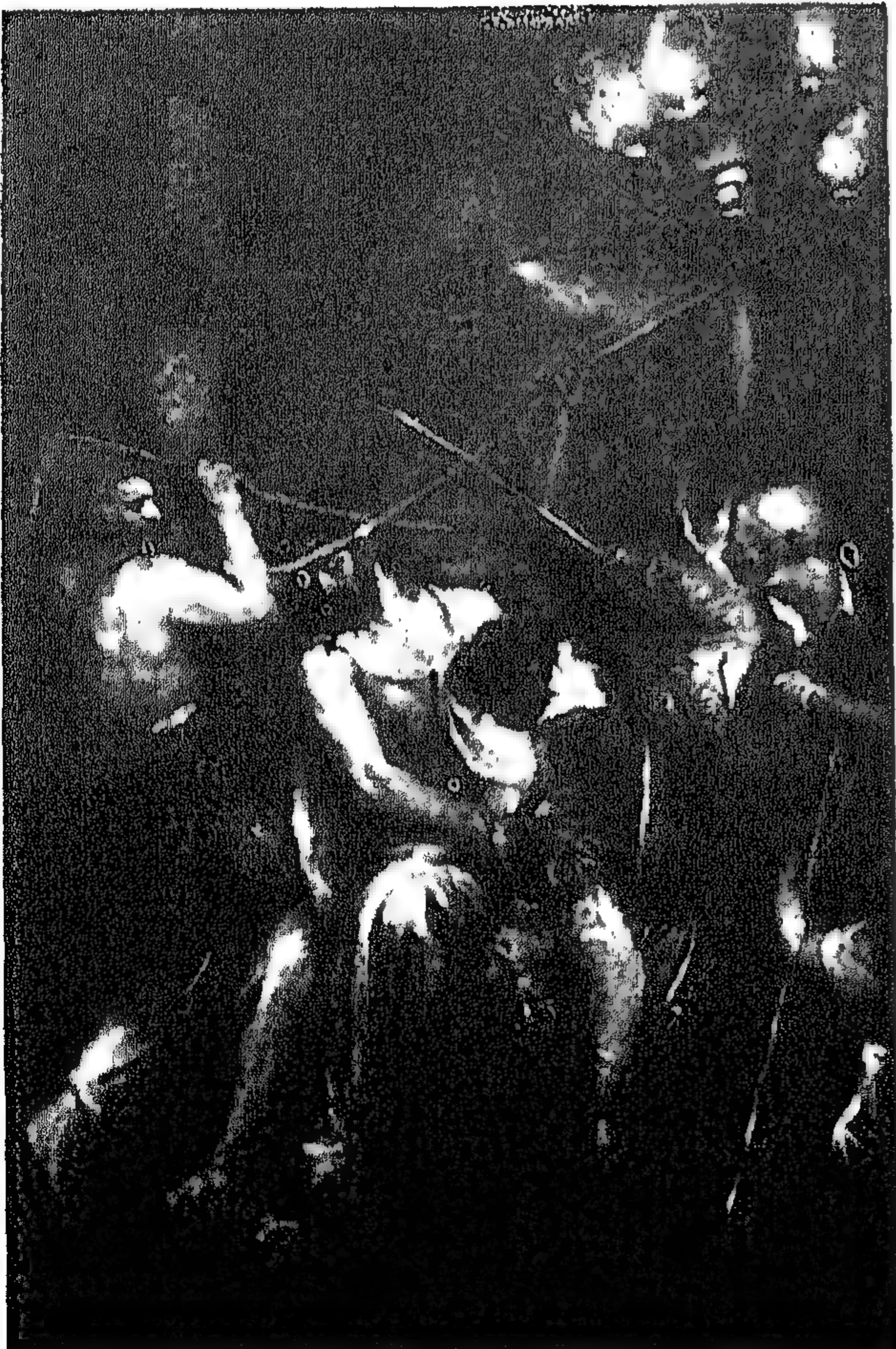
تناول تيسيانو أيضاً الموضوعات الدينيه التى تصور العذراء والمسيح والقديسين . ومن أشهر هذه اللوحات ، صورة رسمها فى أواخر حياته عام ١٥٧٠ لموضوع (تتويج المسيح بالشوك) (شكل ٩١) . وتوضح هذه اللوحه الأسلوب المبتكر الذى أدخله تيسيانو على لوحاته فى الفترة المتأخره ، حيث اعتمد على النور والألوان فى تنفيذ هذا الموضوع . فتبدو الخلفيه المظلمه شيئاً ثانوياً بالنسبه لأبطال الموضوع المنعكس عليهم الضوء .

ومن لوحات تيسيانو العظيمة صورة فينوس « فتبدو الآلهه راقده على سريرها داخل حجرتها [لوحه ملونه رقم ١١] بينما يوجد كلب صغير يرقد عند قدميها . ويتضح من هذا اللوحه تأثير تيسيانو بأستاذه جورجونى . والخلاف الوحيد بين اللوحتين نجده فى الخلفيه الطبيعيه عند جورجونى ، والخلفيه المعماريه فى لوحه تيسيانو .

ومن مصورى الصف الثانى فى البندقية ، بالمافيكىو وديل بيومبيو ولورنزولوتو الذى نشر أساليب مدرسه البندقية فى جهات متعدده .

(شكل ٩٠) تيسيانو ، « باكوس
وأدرانو» ، لوحة زيتية ، ١٥١٩ --
المتحف الأهلي ، لندن .

(شكل ٩١) تيسيانو ، « تيوتج
المسيح بالشوك» ، لوحة زيتية ،
١٥٧٠ ، متحف بينا كوتيك ،
ميونيخ .

الفصل الرابع

أواخر عصر النهضة في إيطاليا

طراز النهضة

القرن السادس عشر

ظهر في إيطاليا في منتصف القرن السادس عشر طراز فني جديد يختلف عن طراز عصر النهضة الذهبي . ولأن هذا الطراز كان يتبع منهاجاً جديداً في فنون أواخر عصر النهضة ، لذلك عرف بأسم « النهضة Mannerism » ولقد بدأ تأسيس هذا الطراز الجديد في أول الأمر مجموعة من المصورين في روما وفلورنس ، ثم انتشر إلى بقية المراكز الفنية في إيطاليا ، ولقد لاقى هذا الطراز المتكلف الترحيب من الحكام الاستقراطيين مثل غراندوق توسكاني وملك فرنسا وبذلك صار طرازاً دولياً .

التصوير :

كان هؤلاء المصورون يأخذون بعض الأساليب من « رافائيل » و« ميكيل أنجلو » ثم يجرون عليها بعض التعديلات لتبتعد عن الكلاسيكية . فرسموا أشخاصاً في الغالب بهم استطالة وفي أوضاع صعبة غير عادية ليثبتوا أنهم أمهر من فنانى عصر النهضة في الوصول إلى تأثيرات عاطفية أو زخرفية . كما بالغ الكثير منهم في تسجيل الانفعالات بطريقة متكلفة غير عادية .

وكان مؤسس هذا المذهب « روسو » و« بنتورمو » في فلورنس ، « رومانو » في مانتوا ، باريجانينو في بارما . وكانت الكلاسيكية التي بلغت القمة في فلورنس وروما في الفترة من ١٥١٠ - ١٥٣٠ والتي يتأرجح فيها الميزان بين العاطفة والعقل وبين الخيال والحقيقة ، قد تأثرت بالابتكارات التي قدمها بنتورمو روسو .

(شكل ٩٣) بونتورمو ، « النزول من الصليب » .
لوحة زيتية ، ١٥٢٦ - ١٥٣٠ ، كنيسة القديسة
فليتشتينا ، فلورنس .

(شكل ٩٢) روسو ، « إنزال المسيح من
الصليب » . لوحة زيتية ، ١٥٢١ ، متحف
بيناكوتيك ، فولتيرا .

روسو Rosso (١٤٩٥ - ١٥٤٠)

تتلمذ على يد المصور « ديل سارتو » وتأثر به في أعماله الأولى . كما استمد الكثير من « ميكل أنجلو » . إلا أنه حاول المبالغة في تصميماته كما يبدو فيها الأشخاص في حركات مفتعلة . ويتضح ذلك في لوحة « الإنزال من الصليب » (شكل ٩٢) التي رسمها عام ١٥٢١ . ذهب « روسو » إلى روما في الفترة (١٥٢٣ - ١٥٢٧) ودعاه الملك فرنسوا الأول إلى فرنسا عام ١٥٣٠ ، وكان أحد مؤسسي مدرسة تصوير « فونتين بلو Fontaine Bleau » بفرنسا .

جاكوبو بونتورمو Giacobbo Pontormo (١٤٩٤ - ١٥٥٦)

كان « بونتورمو » شخصاً غريب الأطوار منطوياً على نفسه ، صادق المصور « روسو » ودرس الفن معه في مرسى المصور « ديلي سارتو » في حوالي عام ١٥١٤ ، ثم تركه ليدرس أسلوب « ميكل أنجلو » . كما اتصل بالمصور الألماني « دورير » . ويظهر تأثير هذا الفنان الأخير عليه في رسم الأشخاص التي تتميز بخطوط عصبية مبالغ في حيويتها . ويتضح أسلوبه في الخروج عن المألوف لقواعد الفن في عصر النهضة في لوحة (النزول من الصليب) التي صورها عام ١٥٣٠ (شكل ٩٣) لكنيسة القديسة فيليتشتينا « بفلورنس » .

بارميجانيانو Parmigianino (١٥٠٣ - ١٥٤٠)

نشأ هذا المصور في بارما ، وكان متأثراً بالمصور « كورييجيو » في اللوحات الافريسكو التي رسمها في أول الأمر في فونيشلا روكا في حوالى عام ١٥٢٣ . إلا أن أسلوبه الجديد الذى يتجه إلى الابتكار يبدأ ظهوره بعد ذهابه إلى روما (١٥٢٣ - ١٥٢٧) . ويتضح ذلك في لوحة « صورة الفنان منعكسة في مرآة مقعرة » في الفترة التي رسمها حوالى عام ١٥٢٤ (شكل ٩٤) ومن لوحاته المشهورة التي لجأ في رسمها إلى تقاليد مبتكرة خارجة عن العرف السارى في عصر النهضة لوحة « العذراء ذات الرقبة الطويلة [لوحة ملونة رقم ١٢] التي رسمها في بارما عام ١٥٢٥ ونلاحظ في هذه اللوحة أن الأشخاص بهم استطالة مبالغ فيها .

« انجيلو برونزينو Angelo Bronzino » (١٥٠٣ - ١٥٧٢)

تعرف على المصور « بنتزمو » عندما اشتغلا سوياً في تزيين كنيسة « القديسة فيلشيتا بفلورنس » وتأثر به ، إلا أنه ابتعد عن أسلوب أستاذه في حوالى عام ١٥٣٠ وتخصص في رسم الصور الشخصية لعائلة كوزيمو ميديتشى التي التحق ببلاطها . ويتضح أسلوبه المتطور في لوحة « زوجة كوزيمو ميديتشى (شكل ٩٥) حيث نلاحظ بها ملامح من الكلاسيكية تجعلنا نشعر بأن بشرتها أقرب إلى ملمس الرخام . ويوضح طراز النهجيه الذى كان مفضلاً في بلاط آل ميديتشى في تلك الفترة لوحة أسطورية (فينوس ، كيوبيد ، والجنون والوقت) التي رسمها الفنان في عام ١٥٤٥ (شكل ٩٦) .

ظهر الطراز النهجى في البندقية في منتصف القرن الخامس عشر وكانت زعامة فن التصوير في تلك الفترة يقودها المصور تينتوريتو بعد وفاة تيسيانو ، وقد استفاد هذا المصور من اكتشافات « ميكيل أنجلو » « وتيسيانو » .

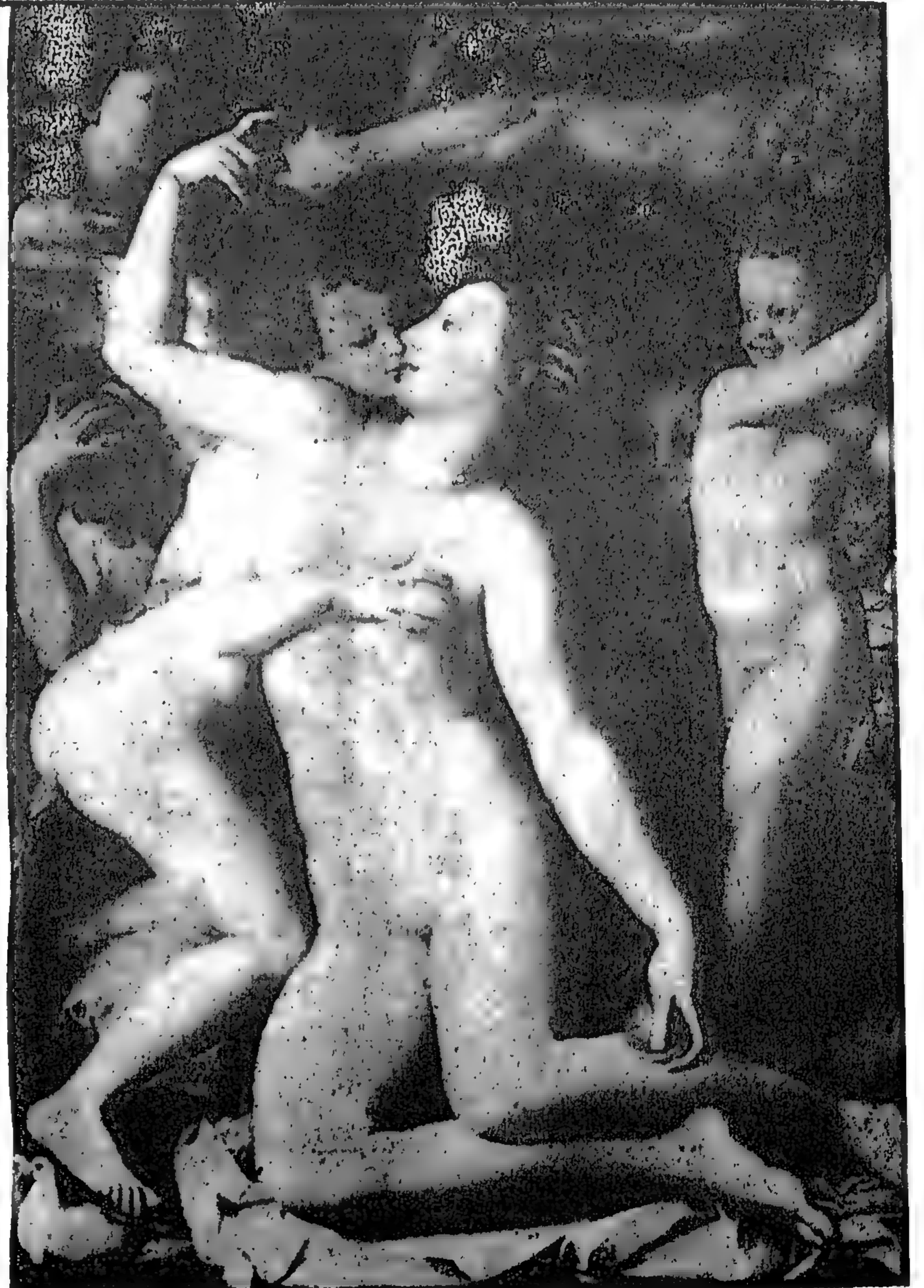
« تينتوريتو Tintoretto » (١٥١٨ - ١٥٩٤)

نشأ « جاكوبوروستى » شهرته « تينتوريتو » في البندقية ، وتعلم على يد المصور « تيسيانو » وأعجب بأسلوبه في استخدام ألوان متعددة صافية في لوحاته ، كما أعجب بأسلوب العبقرى « ميكيل أنجلو » في فنون الرسم والنحت وعكف على دراسة أعماله ، كما درس أصول فن المنظور وعلم التشريح . ولما ذاعت شهرته قام بتزيين جدران الكنائس والأديرة والمباني الرسمية . كلف « تينتوريتو » بزخرفة جدران قصر دوق البندقية ، فبدأ في عمله في عام ١٥٧٨ ،

(شكل ٩٤) بارييجانينو ، « صورة
شخصية » ، لوحة زيتية ، ١٥٢٤ ،
متحف الفنون التاريخية ، فيينا .

(شكل ٩٥) برونزينو ، « الينورا
زوجة كوزيمو ميديتشي وابنها
جيوفاني » ، ١٥٥٠ ، متحف
أوفيتزي ، فلورنس .

(شكل ٩٦) برونزينو ، « فينوس » ،
كيبويد ، والجنون والوقت » ، لوحة
زيتية ، ١٥٤٥ .

ورسم عدة لوحات تميزت كلها بالابتكارات التي أدخلها على طراز عصر النهضة ، ونلاحظ في إحدى هذه اللوحات التي تصور زواج القديسة كاترين (شكل ٩٧) بعض الأشخاص طائرون في السماء .

ولقد اشتهر «تنتوريتو» بخيال واسع في تصميماته كما استخدم حركات عنيفة لأشخاصه تعبيراً عن الانفعال في الموضوع ، واستخدم إشعاعات من الضوء المنبعث من حول رؤوس بعض الأشخاص لإحداث الانفعال المسرحي الذي يسعى إليه ، ويتضح ذلك في لوحة العشاء الأخير (شكل ٩٨) التي رسمها لكنيسة القديس بطرس في الفترة (١٥٩٢ - ١٥٩٤) .

باولوفيرونيزي Paoulo Verones (١٥٢٨ - ١٥٨٨) .

من مصوري البندقية الذين لمعوا في القرن السادس عشر المصور باولوفيرونيزي . نشأ في فيرونا ومارس فيها فن التصوير ثم انتقل إلى بادوا في عام ١٥٥٢ ثم إلى البندقية في نفس العام وهناك تتلمذ على المصورين «تيسيانو» و«تنتوريتو» .

اشتهر قيرونيزي بزخرفة الجدران بالإضافة إلى لوحاته الزيتية وكان له اهتمام خاص بتسجيل خلفيات معمارية تصور المباني الفخمة في موضوعاته التاريخية والدينية ، كما صور أشخاصاً في أزياء فخمة ، ويتضح ذلك في لوحة «المسيح في دار ليني» (شكل ٩٩) التي صورها في عام ١٥٧٣ .

ولقد ظهرت في فلورنس في النصف الثاني من القرن السادس عشر محاولة لإعادة الفنون إلى اللون الأكاديمي ، وكان على رأس هذه الحركة المصور المهندس والمؤلف جورجيو فاساري (١٥١١ - ١٥٧٤) كما ظهرت محاولات مماثلة في روما من بعض الفنانين أتباع أسلوب ميكل أنجلو .

وكان أعظم مصوري المذهب النهجي فناناً من أصل يوناني تعلم في البندقية واستقر بطليطة بإسبانيا وعرف باسم الجريكو .

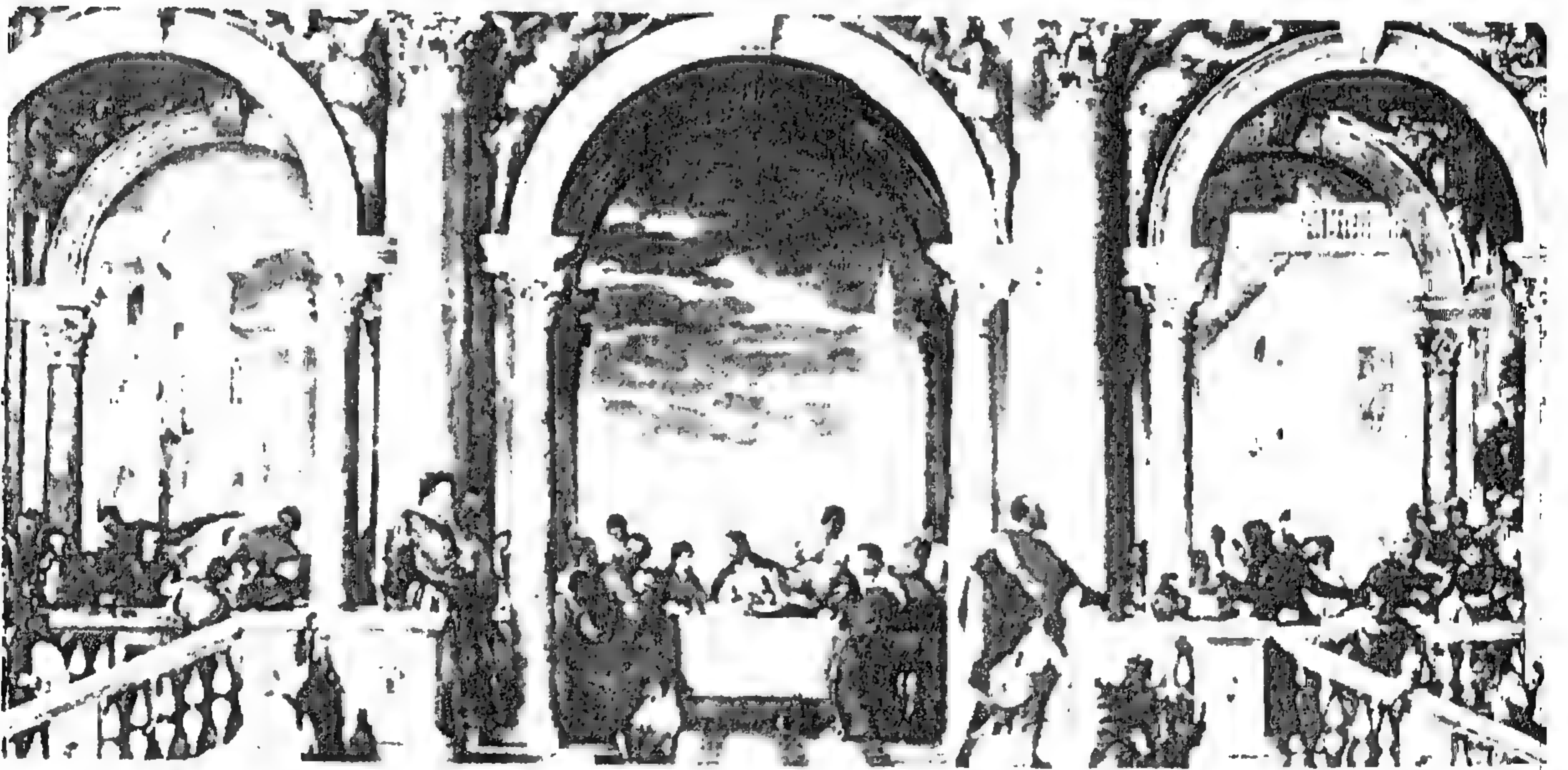
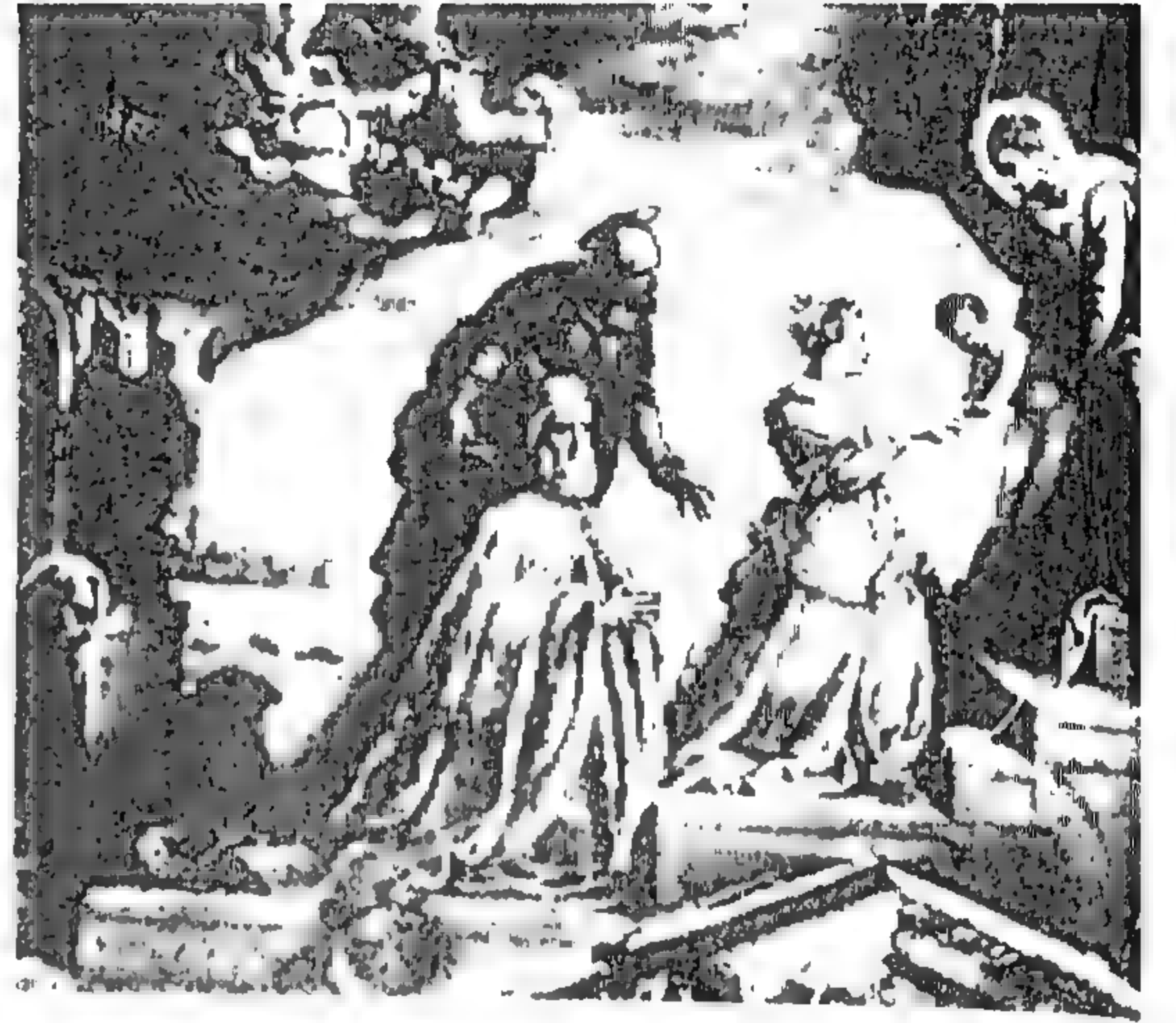
الجريكو ElGreco (١٥٤١ - ١٦١٤) .

نشأ هذا المصور اليوناني الأصل «دومينيكوس ثيوتوكوبولس Theotocopoulos Dominicos» في جزيرة كريت التي كانت في تلك الفترة واقعة تحت حكم البندقية ، وهناك تعرف على الفن البيزنطي الذي كانت آثاره لا تزال قائمة . وعند ما رحل إلى البندقية بعد عام ١٥٦٠ تعلم فن النهضة الإيطالي من أساتذتها المصورين مثل «تيسيانو» و«تنتورتو»

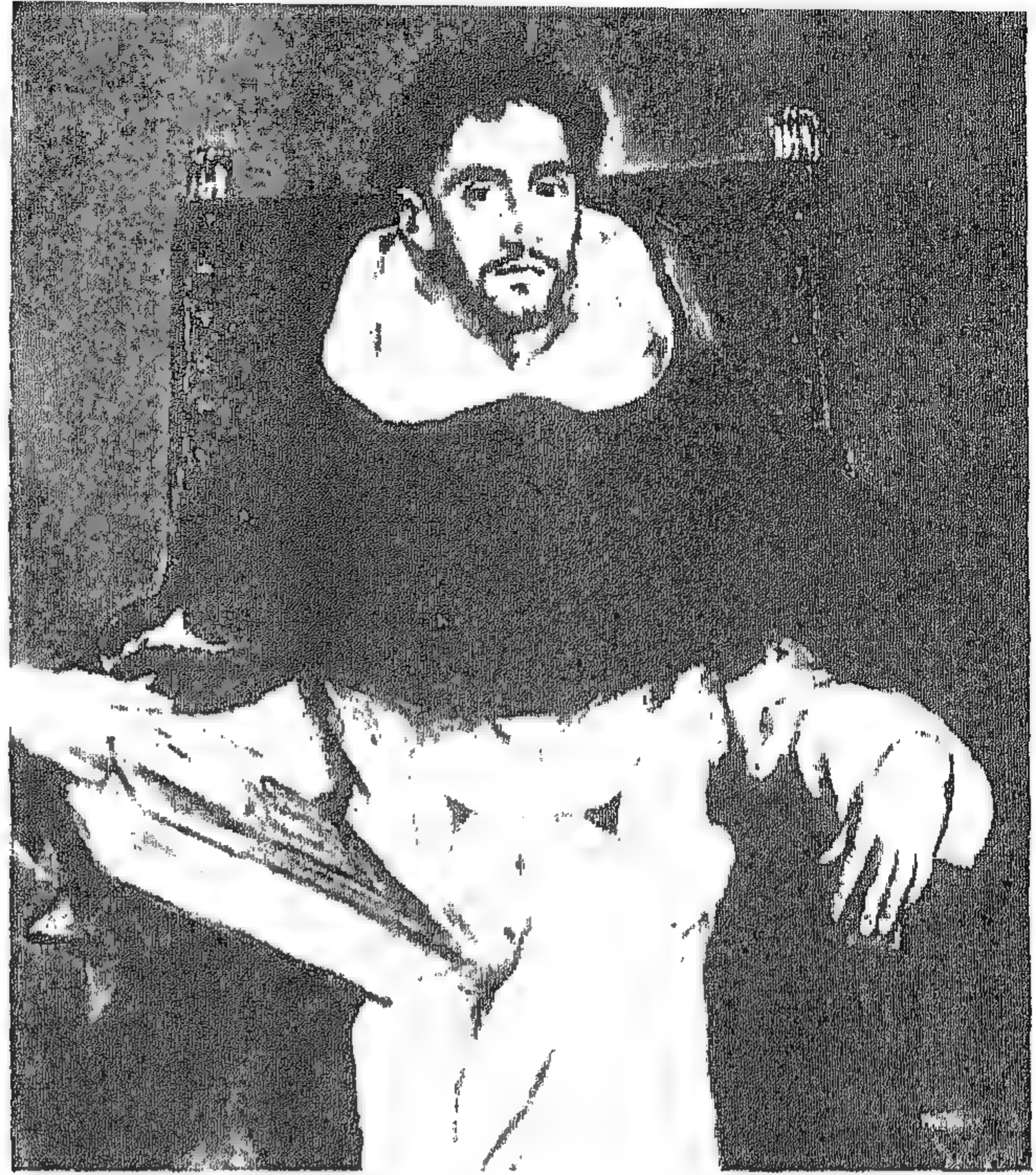
(شكل ٩٧) تنتوريو ، « زواج
القديسة كاترين » ، قصر الدوج ،
البندقية .

(شكل ٩٨) تنتوريو ، « العشاء
الأخير » ، ١٥٩٢ - ١٥٩٤ ،
كنيسة القديس جيورجو ماجوري ،
البندقية .

(شكل ٩٩) فيرونيزي ، « المسيح
في دار ليثي » ، ١٥٧٣ ، أكاديمية
البندقية .

(شكل ١٠٠) الجريكو ، « لوحة
الأخ بارافيسينو » ، لوحة زيتية ،
١٦٠٥ ، متحف الفنون الجميلة .
يوشعون .

وغيرهم من مصوري البندقية ، كما تعرف على فنون « رافائيل » « وميكل أنجلو » عندما ذهب إلى روما ، وشاهد بدء ظهور طراز النهجية في وسط أوروبا .
إلا أنه رحل إلى أسبانيا في عام ١٥٧٦ واستقر في طليطلة التي قضى فيها بقية حياته ، وبالرغم من أن الأسبان كانوا يعتبرونه دخيلاً عليهم ، ولم يرحبوا بإقامته بينهم ، إلا أن مهارته جعلتهم يسندون إليه عدة أعمال دينية ، من أبرزها لوحة مذبح القديس دومنغو ولوحة المسيح بكتدرائية المدينة . ويتضح في هذه الأعمال أن تأثير الفن البيزنطي الذي عرفه في كريت ما زالت ملامحه باقية في أسلوبه . وعندما اتضحت عبقريته كلفه الملك « فيليب الثاني » برسم عدة لوحات لقصر الأسكوريال في عام ١٥٨٠ ، إلا أن أعظم أعماله هي لوحة « دفن دون أورجاز » [لوحة ملونة رقم ١٣] التي رسمها لكنيسة القديس توميه بطليطلة في عام ١٥٨٦ . وبالرغم من أن تاريخ وفاة الدوق يرجع إلى عام ١٣٢٣ ، إلا أن الجريكو صور الموضوع وكأنه معاصر ، فرسم بين الحاضرين لعملية الدفن كثيراً من النبلاء المعاصرين . صور الجريكو عملية دفن جسد الدوق بينما صعدت روحه إلى أعلى في هيئة سحابة صغيرة يحملها ملاك . ويذكرنا ذلك بملائكة « تنتوريو » . وتشمل صور المسيح والعدراء وبقية الأشخاص المتضرعين إلى الله ، معظم الجزء الأعلى من اللوحة . ويظهر الأسلوب النهجي في رسوم الأشخاص الموجودين في الجزء الأسفل ، حيث رسمهم بأجسام مبالغ في استطالتها ناظرين إلى أعلى . وتظهر براعته في اختيار الألوان المتناسقة وفي تسجيل التفاصيل

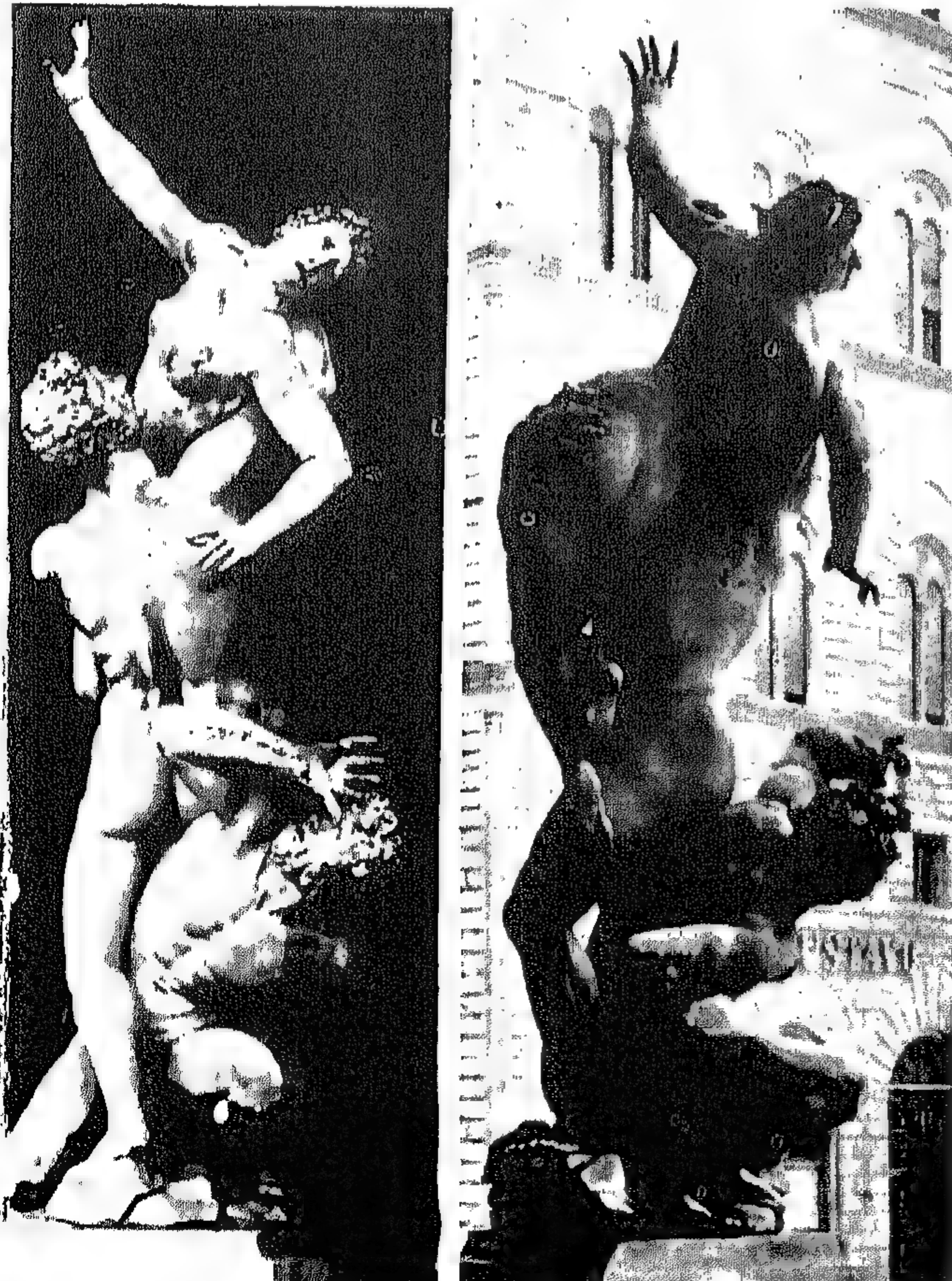
الدقيقة بدرجة لا يمكن مقارنتها إلا ببراعة أستاذه « تنتوريتو » . ولا يقتصر أسلوب الجريكو المسرحي على إنتاجه الديني فقط بل نجده أيضاً في اللوحات الشخصية التي تدرب عليها أثناء إقامته في البندقية . وتتضح هذه المهارة في لوحة الأخ « بارافيشينو » (شكل ١٠٠) التي رسمها في عام ١٦٠٥ وكان هذا الراهب أديباً مشهوراً أشاد بمهارة « الجريكو » في كثير من أعماله . وبالرغم من أن اللوحة تذكرنا بلوحات البندقية الشخصية التي اشتهر بها « تسيانو » « وبتورمو » ، إلا أننا نلاحظ أن « الجريكو » نجح في تكوين أسلوب خاص به . حيث عبر عن شخصية الراهب الروحانية التي تتفق مع المفكرين المتصوفين الذين ناهضوا حركة الإصلاح .

النحت :

تأخر ظهور أسلوب النهجيه في ميدان فن النحت عنه في فن التصوير ، حيث بدأ ظهوره في فلورنس في منتصف القرن . واشتهر في هذا اللون من الفن « باندينيلي Bandinelli » وتلاميذه « أمانتى Amanti » وجيوفاني بولونا

جيوفاني بولونا « G.Bolona » (١٥٢٩ - ١٦٠٨)

كان بولونا من أصل فرنسي واستقر في فلورنس وأسهم في إحياء طراز النهجيه في أعمال النحت التي قام بها ويتضح خروجه عن المألوف في مجموعة « اختطاف نساء ساين » (شكل ١٠١) التي أتم نحتها في عام ١٥٨٣ .

(شكل ١٠١) جيوفاني بولونا ،
« خطف نساء ساين » ، تمثال
الرخام ، ١٥٨٣ ، فلورنس

« بنفينوتو شيليني Benvenuto Cellini » (١٥٠٠ - ١٥٦١)

يعتبر هذا الفنان من أشهر مثالي النهجية في فلورنس . قام بنحت تماثيل من المعدن كما تميز بصفة خاصة في ميدان الصياغة ، وكتب في هذه الصناعة مؤلفاً مما ساعد على شهرته ، وبالرغم من إعجابه الشديد بأسلوب « ميكل أنجلو » إلا أن أشخاصه كان لها طابع مميز ، كما يظهر في بعضها استطالة واضحة ، ولما ذاع صيته دعاه الملك فرنسوا الأول - إلى فرنسا للعمل في بلاطه . ويتضح أسلوبه في الملائحة (شكل ١٠٢) التي قام بصنعها للملك في الفترة من (١٥٣٩ - ١٥٤٣) .

على أن أسلوبه في الابتكار والتجديد وتقليد أسلوب « ميكل أنجلو » المتأخر الذي مهد للنهجين ، يتضح في تحفته البرنزية « برسيوس Perseus » (شكل ١٠٣) التي صنعها لحكام فلورنس في عام ١٥٥٣ .

وكان ينافس شيليني في بلاط الملك فرنسوا الأول المثال « بريماتشيو Primaticcio » (١٥٠٤ - ١٥٧٠) ، الذي أسهم في تأسيس مدرسة الفونتينبلو بفرنسا . تميز هذا الفنان بأسلوبه الزخرفي المبتكر في تزيين الجدران ، فكان يحيط اللوحات المصورة بأشكال نسائية من الجص البارز تتميز باستطالة في نسبها ويتضح ذلك في جدران بعض قاعات قصر فونتينبلو (شكل ١٠٤) التي رسمها في الفترة (١٥٤١ - ١٥٤٣) .

العمارة :

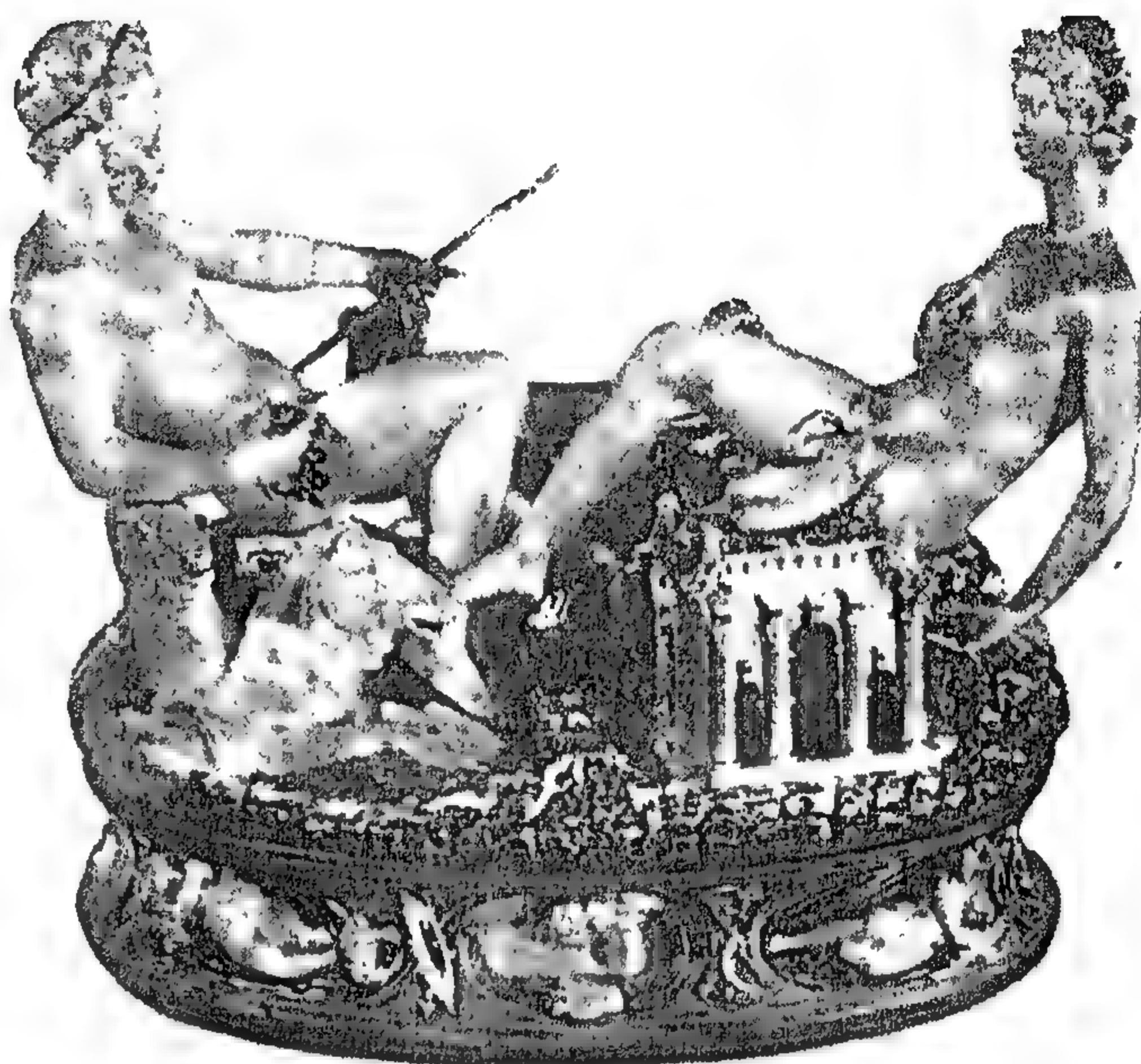
بالرغم من أن النهجية كان طرازاً يطلق عادة على فن التصوير في الفترة التي تلت ازدهار الفنون في عصر النهضة الذهبي ، إلا أننا لاحظنا مما سبق أن ملامح من هذا التغيير قد ظهرت في أمثلة من فن النحت أيضاً . ومن الطبيعي أن يحاول المعمارون بدورهم أن يقوموا بمحاولات جديدة مبتكرة لتمييزوا عن عباقرة عصر النهضة ، سواء كان ذلك بمزيد من الاطلاع في الثقافة والعلوم ، أو بالبحث في الفنون الكلاسيكية . ومن هؤلاء الفنانين فاسارى ، أماتى ، بلاديو ، فنيولا ، وديلابورتا .

« جيورجيو فاسارى G.Vassari » (١٥١١ - ١٥٧٤) .

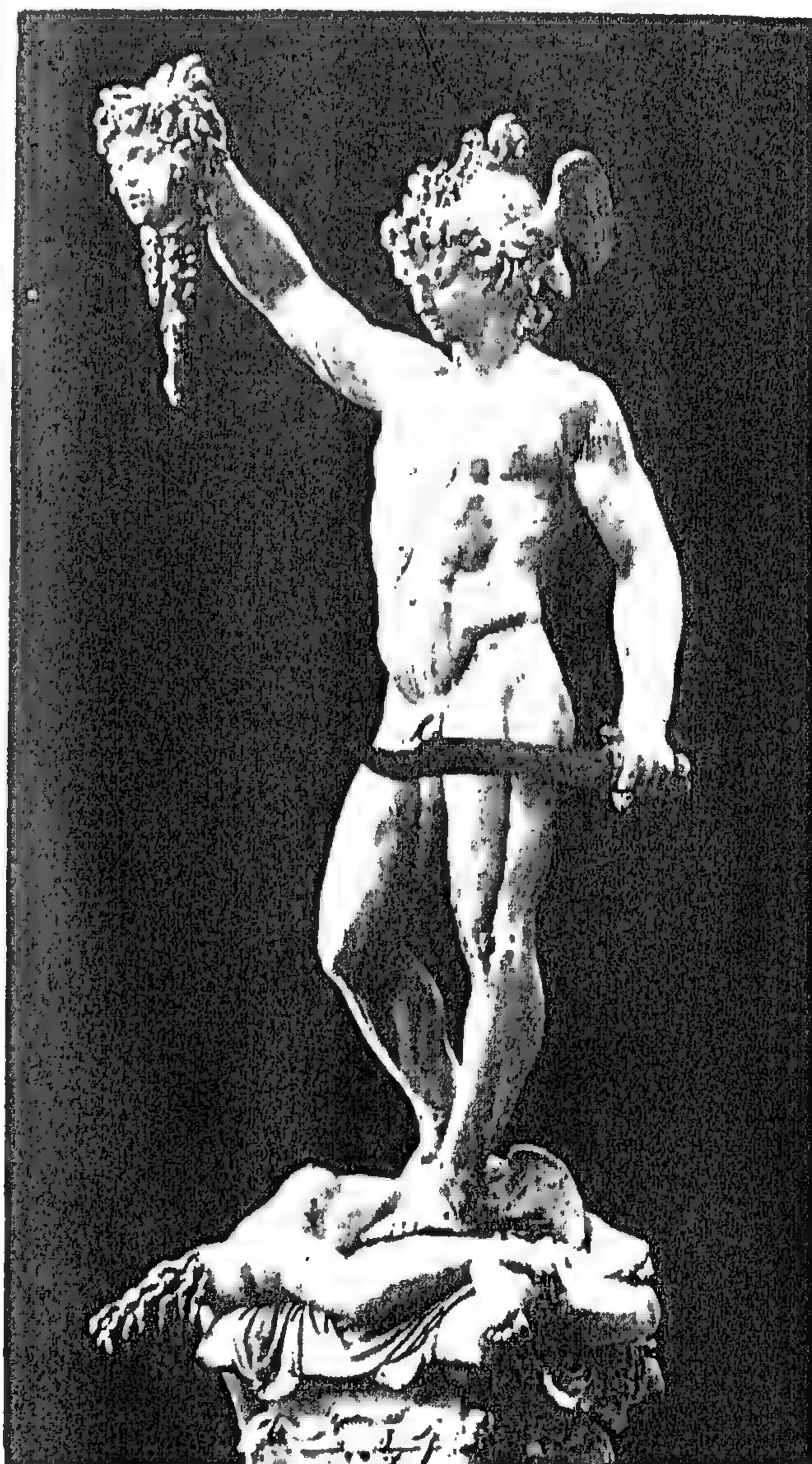
من أشهر فناني فلورنس المتحمسين لفن ميكل أنجلو ، وقد قام بعدة أعمال في المدينة أشهرها تعديل قصر السيادة من الداخل ، كما شيد جناحاً في قصر الأوفتزي « Uffizzi »

(شكل ١٠٢) ببنوتو سليلي ،
«ملاحة الملك فرنسوا الأول من
الذهب» ، ١٥٣٩ - ١٥٤٣ ،
متحف الفنون التاريخية ، فيينا .

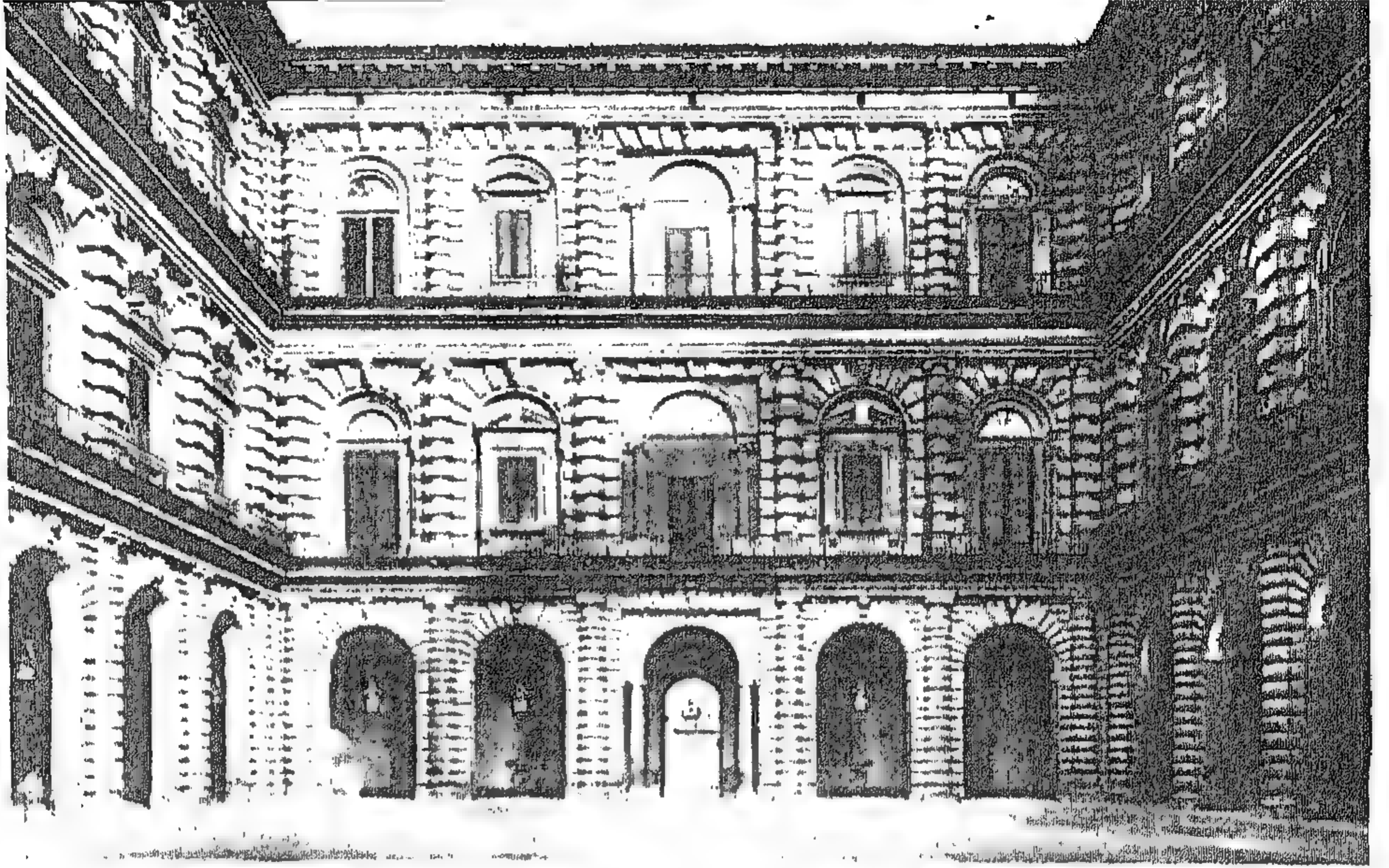
(شكل ١٠٣) سليلي ، ١٥٤٥ -
١٥٥٤ تمثال من البرونز ، قاعة
لانزي . فلورنس .

(شكل ١٠٤) بريمانتشو . زخرفة
جصية بارزة . قصر فونتين بلو ،
١٥٤١ - ١٥٤٥ .

(شكل ١٠٥) بارتلومير
أمانتي . فناء قصر بيتي
١٥٥٨ - ١٥٧٠ فلورنس

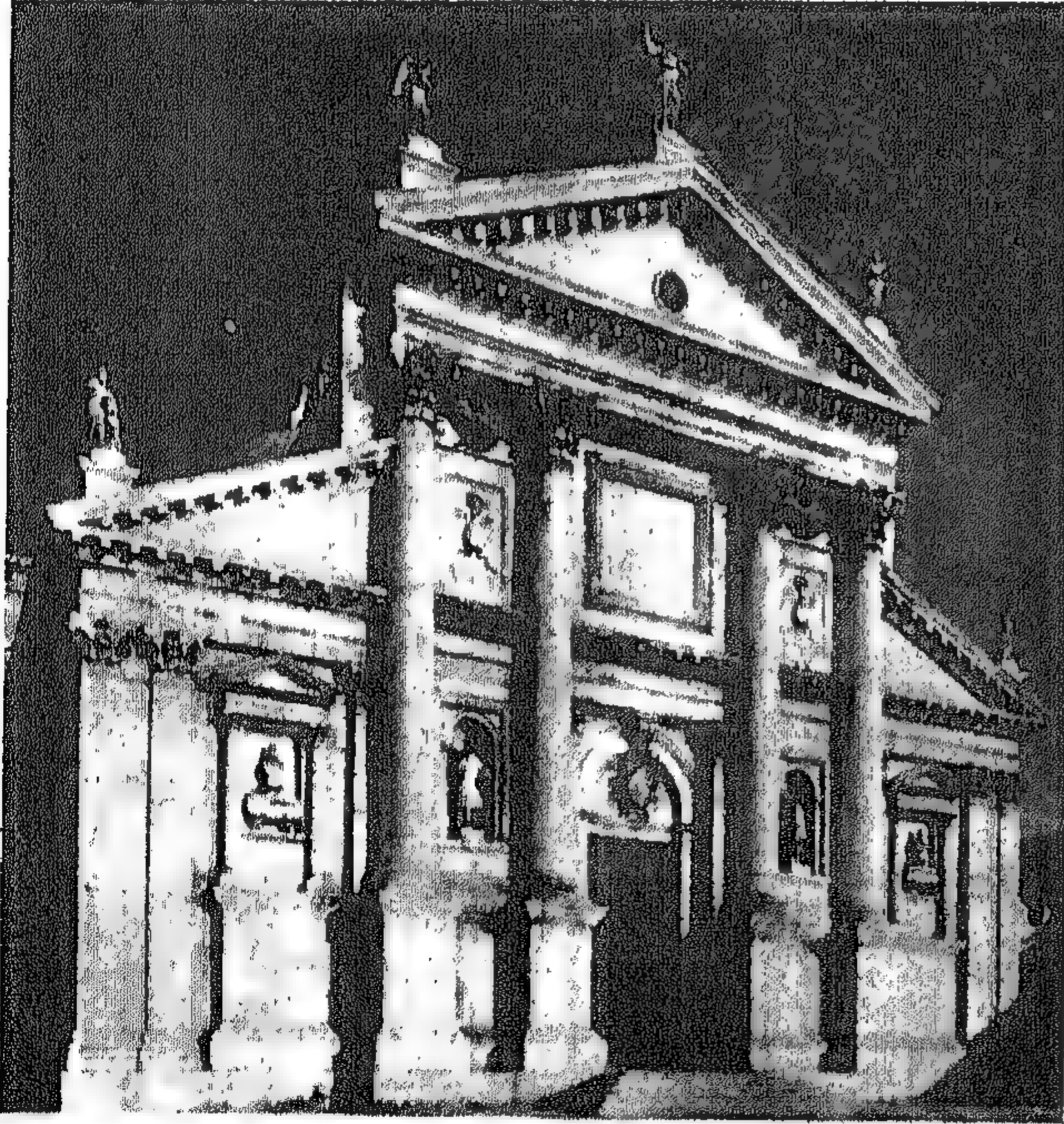
(شكل ١٠٦) بلاديو .
فيلا روتوندا ١٥٥٠ ، مدينة
فيشيزا .

ويتمثل التجديد في فن العمار في تلك الفترة في تصميم الساحة الداخلية لقصر « بيتي
« Pitti » (شكل ١٠٥) الذي أقامه المهندس « أمانتي Amanti » (١٥١١ - ١٥٩٣) في
فلورنس في الفترة ١٥٥٨ - ١٥٧٠ ولقد قام هذا المهندس بأعمال متعددة في بادو وروما
قبل عودته إلى فلورنس .

كان أكثر مهندس ذاع صيته في تلك الفترة الفنان « بلاديو Palladio » (١٥١٨ -
١٥٨٠) الذي كان يدور في فلك مدرسة البندقية . فقد قام بأعمال كثيرة تدل على أنه كان

على درجة كبيرة من العلم والثقافة ، كما تدل على إعجابه بالفنون الكلاسيكية وتعد « فيلاروتوندا » (شكل ١٠٦) التي بدأ بتشييدها بلاديو بالقرب من فيشترا في عام ١٥٥٠ ، بمثابة أحسن مثال يوضح اهتمامه بالفنون الكلاسيكية . حيث يلاحظ أن المبنى به أربع واجهات متشابهة وقبة مستمدة من واجهات المعبد الروماني . ولقد حاول « بلاديو »^(١) أن يطبق هذه الأفكار في المباني الدينية أيضاً ، ووصل إلى حل مبتكر في واجهة كنيسة القديس جيورجيو (شكل ١٠٧) المشيدة في البندقية في عام ١٥٦٥ حيث يلاحظ أنه ارتفع بالواجهة الكلاسيكية إلى ضعف ارتفاعها العادي . حتى يتمكن من توفير الدور الثاني في الكنيسة المسيحية . ولقد توصل إلى هذه الحلول المبتكرة مهندسان في روما ، أولهما العالم المعماري فينولا^(٢) (١٥٠٧ - ١٥٧٣) « وديلابورتا » . فوضع « فينولا » تصميماً لكنيسة اليسوع في عام ١٥٦٨ (رسم و) وصمم واجهتها (شكل ١٠٨) المهندس « ديلابورتا » ونفذها في الفترة (١٥٧٥ - ١٥٨٤) ويلاحظ في هذه الواجهة التأثير ببعض أساليب الكلاسيكية مجتمعة مع أساليب عصر النهضة . وبذلك يكون « فينولا » قد مهد الطريق لنموذج طراز عمارة الباروك الذي يظهر بعد ذلك .

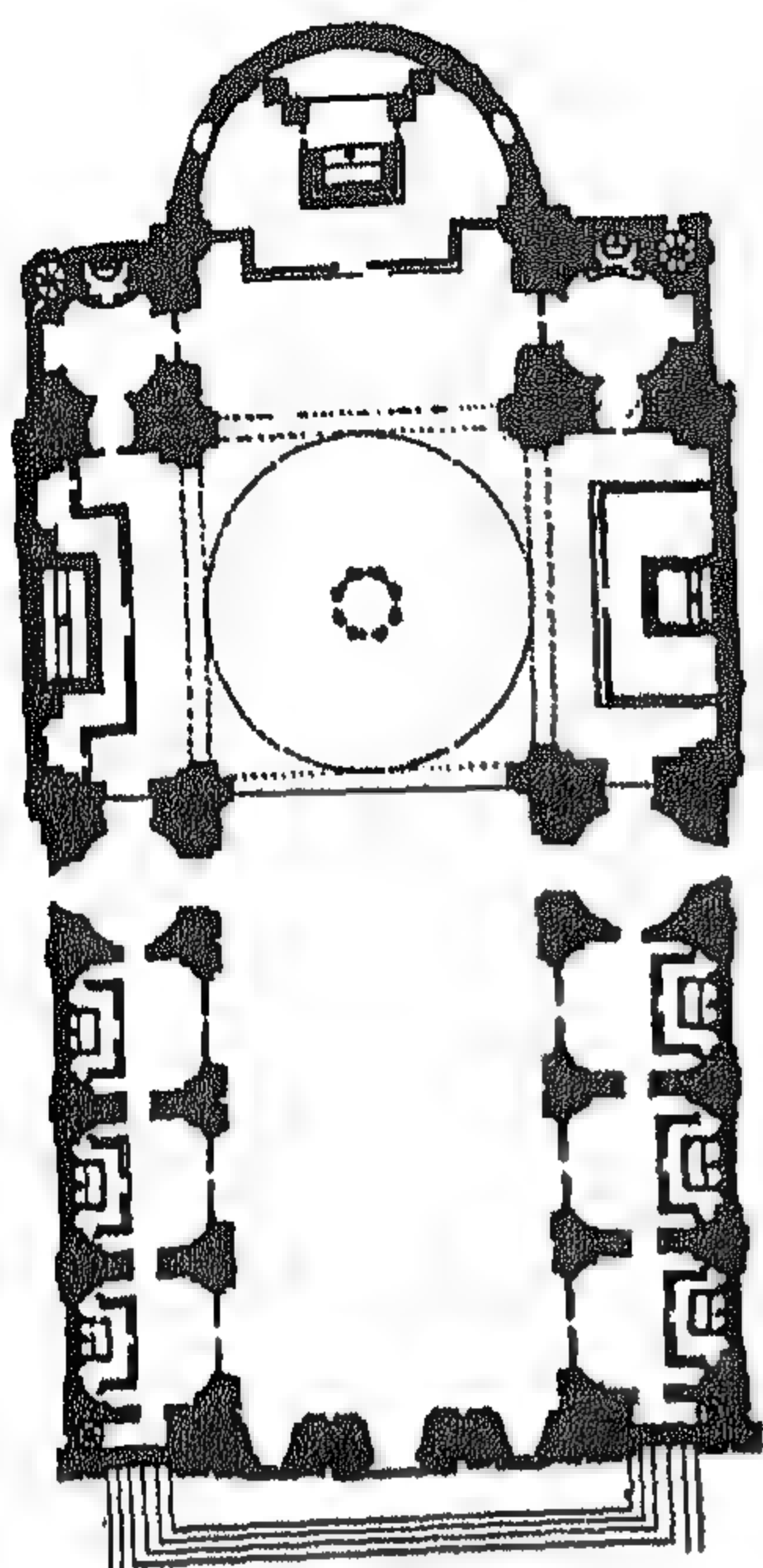

(شكل ١٠٧) بلاديو . كنيسة القديس جيورجيو . صممت عام ١٥٦٥ . البندقية .

(١) كتب مؤلفاً في عام ١٥٧٠ بعنوان « أربعة كتب للعمارة » « Four Books Of Architedare »

(٢) كتب مؤلفين في العمارة : « Rule Of The Five orders in Architecture »

« Treatise on Perspectire 1562 ، 1587 »

(رسم و) تخطيط كنيسة اليسوع من
عمل المهندس فنيولا ١٥٦٨ .

(شكل ١٠٨) جيا كوموديللا بورتا .
واجهة كنيسة اليسوع ، ١٥٧٥ -
١٥٨٤ . روما .

البَابُ الثَّالِثُ

طراز النهضة في خارج إيطاليا

ألمانيا - فرنسا - هولندا

تمهيد

كانت البلاد الواقعة شمال جبال الألب تستمد تأثيراتها الفنية من الفن الفلمنكي الذي تزعمه « فان آيك » ولذلك لم تكن لهم أية صلة بفن النهضة الإيطالي الذي ازدهر في إقليم توسكانيا . إلا أن هذه العزلة الفنية تنتهى فجأة في حوالى عام ١٥٠٠ ، حيث أخذت أساليب النهضة الفنية الإيطالية تتسلل عبر جبال الألب إلى الشمال عن طريق فرنسا ، وكان ذلك لإعجاب فناني هذه البلاد بالابتكارات التي توصل إليها فنانون العصر الذهبي بإيطاليا .

على أننا يجب ألا يغيب عن بالنا أن نتذكر أن الحركة البروتستانتية التي قام بها المصلح « مارتن لوثر » في ألمانيا في عام ١٥١٧ للاستقلال عن الكنيسة الكاثوليكية قد دعت إلى تطهير الكنائس من الصور والتماثيل . لذلك تأخرت النهضة الفنية في البلاد البروتستانتية بعض الوقت عنها في إيطاليا الكاثوليكية . حيث شجع رجال الدين في روما على النهوض بالفنون التشكيلية لتكون جديرة بالنفوذ الكلاسيكى .

الفصل الأول

ألمانيا

مقدمة تاريخية :

بدأ ظهور ألمانيا كقوة لها أهميتها في أوروبا المسيحية منذ عصر شارلمان ، إلا أن هذه القوة انتابها الضعف بعد وفاته وتقسيم ألمانيا إلى عدد من الدوقيات يحكمها أحفاده . وظهر من بين عصر أمراء الساكسون الذي تلى ذلك من تمكن من جمع شمل أنحاء الدولة مرة ثانية وتوالى على حكم هذه الإمبراطورية الموحدة عدد من العائلات من أسرة فرانكيا « Frankia » هوهنستاوفن Hohenstaufen » ثم عائلة هابسبرج Habsburg » التي بدأ حكمها منذ أواخر القرن الثالث عشر . وظهرت قوة هذه العائلة في عهد الملك شارل الخامس ١٤٨٣ - ١٥٥٦ . ولقد ازدهرت الآداب والفنون في عهد الإمبراطور مكسميليان «Maxmillian» . كما ظهرت بألمانيا حركة إصلاح ديني في الفترة ١٥٢٠ - ١٥٥٥ - على يد الراهب الفيلسوف البروتستانى مارتن لوثر ١٤٨٣ - ١٥٤٦ وكان من جراء هذه الحركة تحريم صور الأشكال في الأماكن الدينية وانتشرت حركات التأليف والنشر في مدن ألمانيا وسويسرا نوومبرج وبازل . ولقد تأخرت النهضة الفنية في بلاد الديانة البروتستانية قليلاً عنها في إيطاليا الكاثوليكية . فبعد أن قام مارتن لوثر بحركته البروتستانية في ألمانيا بعد استقلاله عن الكنيسة الكاثوليكية نجد أنه دعا إلى تطهير الكنائس من الصور والتماثيل في الوقت الذي شجع فيه رجال الدين في إيطاليا الكاثوليكية على نهضة الفنون التشكيلية . لذلك نجد أن الفنانين في ألمانيا اتجهوا إلى رسم لوحات ذات موضوعات عادية استوحوا أسلوبها من الفن الفلمنكى وفن فلورنس .

العمارة :

جمعت العمارة التي شيدت في ألمانيا في تلك الفترة بين طراز الفن القوطى وطراز عصر النهضة الجديد في فلورنس . وظهر تأثير النهضة أسرع في الجزء الجنوبي فترى ملامحها في عمائر مدينة « أوجزبرج Augsburg » منذ عام ١٥٠٩ كما تظهر تأثيرات المهندس « بلاديو »

(لوحة رقم ٩) « إيزابيل » الملكة
الوشاح « قصر بيتي ، فلورنس »

... ..

الملكة (11) -
الملكة (11) -
الملكة (11) -

الملكة (11) -
الملكة (11) -
الملكة (11) -

لوحة رقم ١٤ | بيت بروجل الأب
«زواج رينى» ١٥٦٥. متحف
الفنون التاريخية . فيينا .

لوحة رقم ١٥ | بومبوني "سبح"
باريس "١٦٢٨". المتحف الأهل
لندن.

الآنسة (الآنسة) (الآنسة) (الآنسة)
الآنسة (الآنسة) (الآنسة) (الآنسة)
الآنسة (الآنسة) (الآنسة) (الآنسة)

في مبنى مجلس المدينة الذي شيد في الفترة من ١٦١٥ - ١٦٢٠ ، وبالرغم من أن مدينة نورمبرج احتفظت بطراز العصور الوسطى إلا أننا نجد بعض العناصر الإيطالية قد تسربت إليها ويتضح ذلك في قصر بيتر الذي شيد عام ١٥٠٦ .
وتخضع مدينة ميونخ لمؤثرات النهضة الإيطالية ويتضح ذلك في كنيسة القديس ميخائيل (١٥٨٣ - ١٥٩٧) المتأثرة بطراز كنيسة « اليسوع » كما يتضح طراز النهضة في الشمال في إقليم ساكسونيا ويظهر ذلك في قصر « فسمار Wissmar » .

النحت :

اقتصر فن النحت في ألمانيا في أول الأمر على الحفر البارز الذي يزخرف واجهات الكنائس والقصور ، ويتضح من هذه الأعمال أن تأثير الفن القوطي المتأخر لا يزال قوياً ويشمل ذلك بطبيعة الحال التماثيل التي كانت تزين الأضرحة .
إلا أن تأثير طراز النهضة يتسرب إلى الفنانين بعد ذلك ويتضح ذلك في أعمال المثاليين « فلوتر Flotner » بمدينة نورمبرج (تأثير البندقية) . « والكسندر كولن A. Colyn » في هيدلبرج (تأثير الفلمنك) . كما صارت أوجزبرج وميونخ مركزين لطراز النهضة الإيطالي . على أن الميدان الذي اتضحت فيه ملامح عصر النهضة كان فن التصوير .

التصوير :

أسهم في نهضة فن التصوير الألماني عدد كبير من المصورين ، وكان أشهرهم جرونيفالد ودورير ولقد نافست شهرتهم شهرة فنانى عصر النهضة الذهبي . كما شارك في هذه النهضة عدد من مصوري الصف الثاني وبرز منهم كراناش .
وبجلت براعة المصورين الألمان في الرسوم المطبوعة على القوالب المحفورة على الخشب أو الحجر أو النحاس . وكان هذا الفن مزدهراً بصفة خاصة في ألمانيا ، وأخرج الفنانون أجمل اللوحات المطبوعة بدقة متناهية تميزوا بها .

« ماثياس جرونيفالد Mathias Grunwald » (١٤٧٠ - ١٥٢٨)

نشأ هذا الفنان في مدينة فورزيرج وتنقل بين المدن الألمانية ، فرانكفورت ، وهال إلخ . . . وتوفي في هذه المدينة الأخيرة ، على أن أشهر أعماله لوحة كبيرة رسمها لمذبح دير مدينة ايزنهايم

بإقليم الالزاس في الفترة (١٥١٠ - ١٥١٥) صور فيها عدداً من الموضوعات الدينية ، ويتضح الأسلوب الجديد في صورة « صلب المسيح » (شكل ١٠٩) التي تميزت بواقعية في طريقة توضيح ما عاناه المسيح .

« ألبرت دورير Albert Dürer » (١٤٧١ - ١٥٢٨)

نشأ دورير في مدينة نورمبرج التي كانت من أهم مراكز التجارة والمال في ألمانيا . بدأ حياته الفنية في دكان أبيه الصائغ ، وعندما أراد أن يتعلم التصوير والحفر ، أرسله أبوه إلى مرسم المصور الحفار فولجموت ليتلقى عنه مبادئ هذا الفن ، وظل هناك ثلاثة أعوام تنقل بعدها بين المدن الألمانية الجنوبية (كولمار - ستراسبورج) وبازل بسويسرا في الفترة (١٤٩٠ - ١٤٩٤) كما ذهب إلى أوجزبرج للاستفادة من أساليب الحفار « نشونجاور » وعندما أراد أن يتعرف على التصوير الإيطالي زار البندقية في الفترة (١٤٩٤ - ١٤٩٥) وهناك تعرف على أشهر مصوريها في تلك الفترة « جيوفاني بيليني » ، كما أعجب بطريقة دراسة المصور « مانتينا » للجسد البشري وقلده في رسم معركة « آله البحر » كما رسم عدة لوحات لمناظر الطبيعة الإيطالية بالألوان المائية .

وعندما عاد إلى ألمانيا استقر في نورمبرج للفترة (١٤٩٥ - ١٥٠٦) - وأنشأ مرسماً خاصاً به كان مركزاً للحركة الفنية التي تهتم بالإنسانيات التي كان هو من أكبر مشجعيها وذاع صيته كمصور وحفار ، إلا أن براعته المنقطعة النظير تظهر بصفة خاصة في الرسومات المطبوعة . ويتضح ذلك في لوحة « الفرسان الأربعة » (شكل ١١٠) التي رسمها في عام ١٤٩٨ بعد عودته من البندقية ، وتوضح هذه اللوحة قصة من الكتاب المقدس . وهنا نلاحظ براعة الفنان ودقته في رسم الجياد التي أكثر منها في لوحاته .

ويتضح تأثيره بطراز النهضة الإيطالية في لوحة مطبوعة لموضوع آدم وحواء (شكل ١١١) نقشها في عام ١٥٠٤ . وهنا نلاحظ أن براعته في رسم الجسد العاري لا تقل عن مهارة فنان عصر النهضة . ومن المعروف أن عبقرية دورير في فن الحفر تجلت أكثر عنها في فن التصوير ، حيث تمكن في هذا اللون من الفن التصويري من التغلب على معضلات الشكل والمساحة والضوء في اللوحة بأسلوب بارع منقطع النظير . ويتضح ذلك في أشهر مطبوعاته « الفارس ، الموت ، الشيطان » (شكل ١١٢) التي رسمها عام ١٥١٣ .

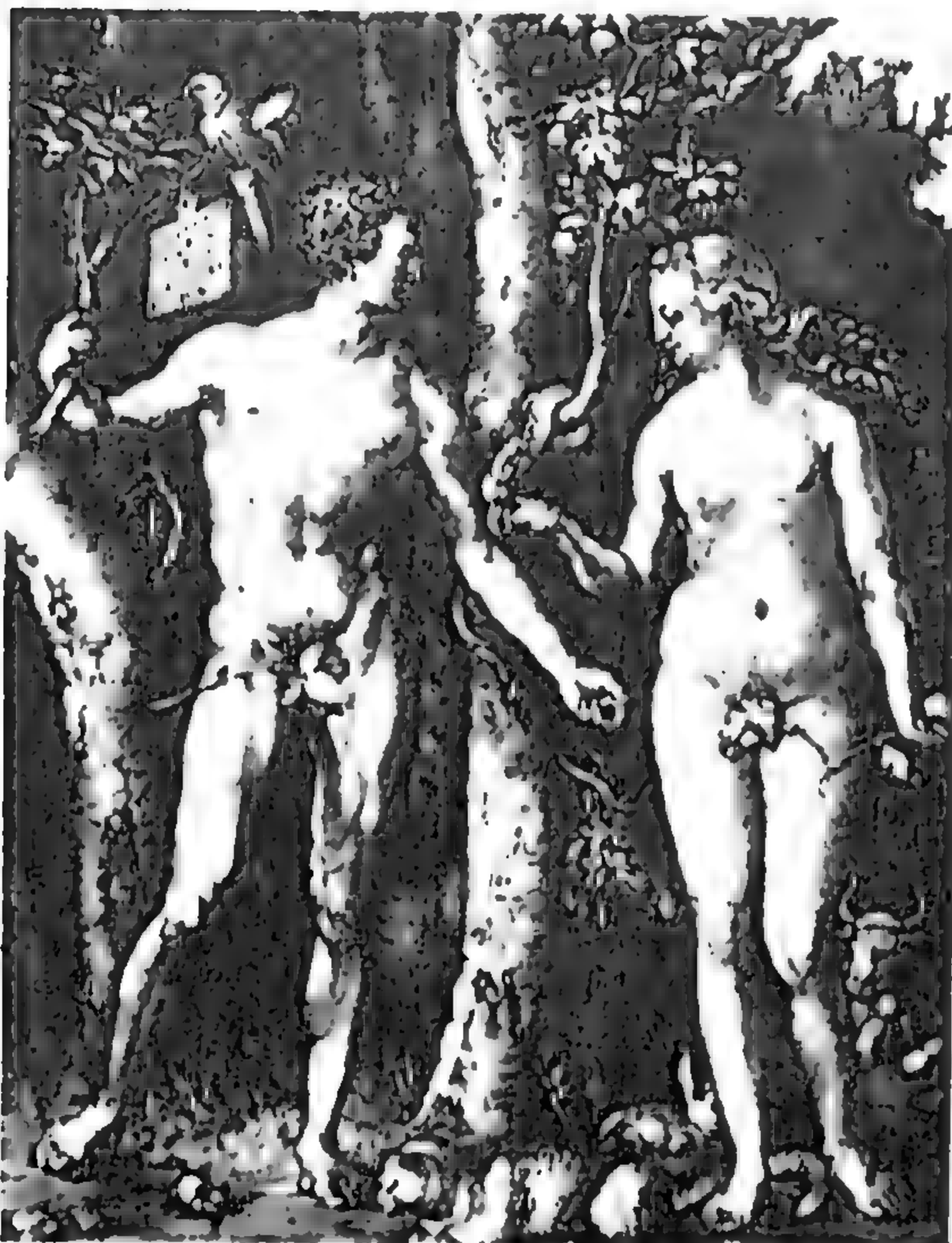
إلا أننا لا يمكن أن ننكر مقدرة ومهارة دورير في فن التصوير بالألوان ، ويتضح ذلك

(شكل ١٠٩) ماتياس جرونيغالد ،
« صلب المسيح » لوحة من مذبح
١٥١٠ - ١٥١٥ .

(شكل ١١٠) ألبرت دورير ،
« الفرسان الأربعة » ، ١٤٩٧ ،
لوحة مطبوعة من قالب خشب .

(شكل ١١١) ألبرت دورير ،
« آدم وحواء » ، ١٥٠٤ ، نقش
مطبوع ، متحف الفنون بوسطون .

(شكل ١١٣) ألبرت دورير . « صورة شخصية بيد الفنان » ،
١٥٠٠ ، لوحة زيتية ، متحف بيناكوتيك ، ميونخ .

(شكل ١١٢) ألبرت دورير ، « فارس ، موت
والشيطان » نقش مطبوع ، متحف الفنون بوسطن .

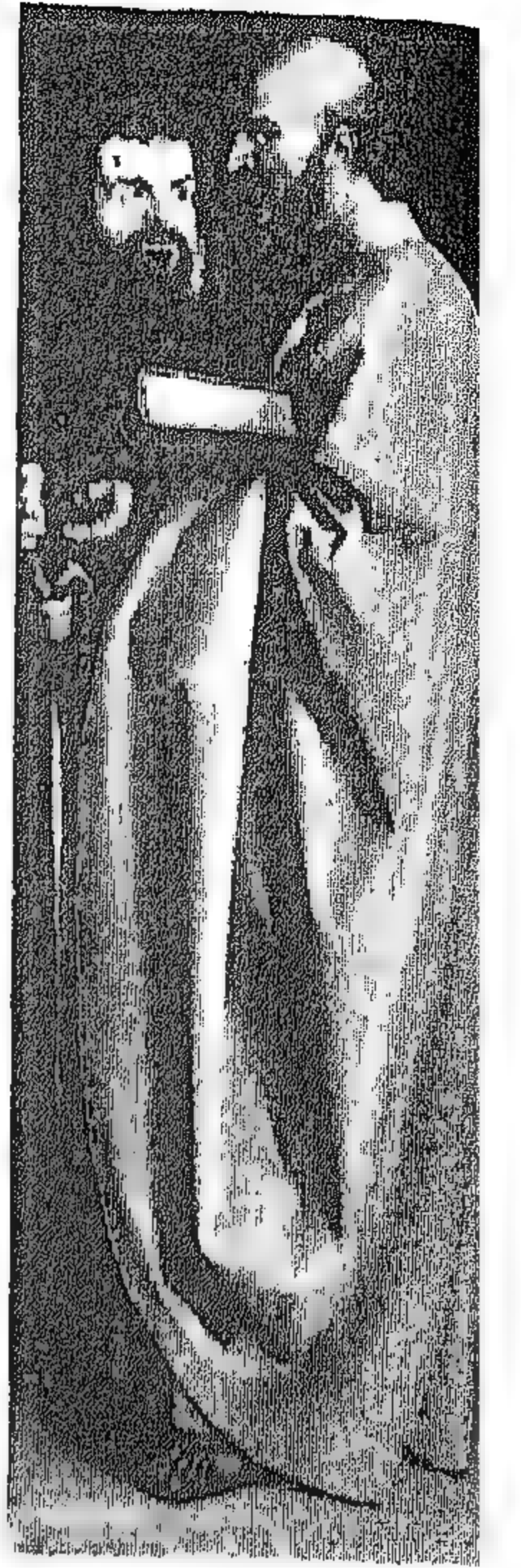
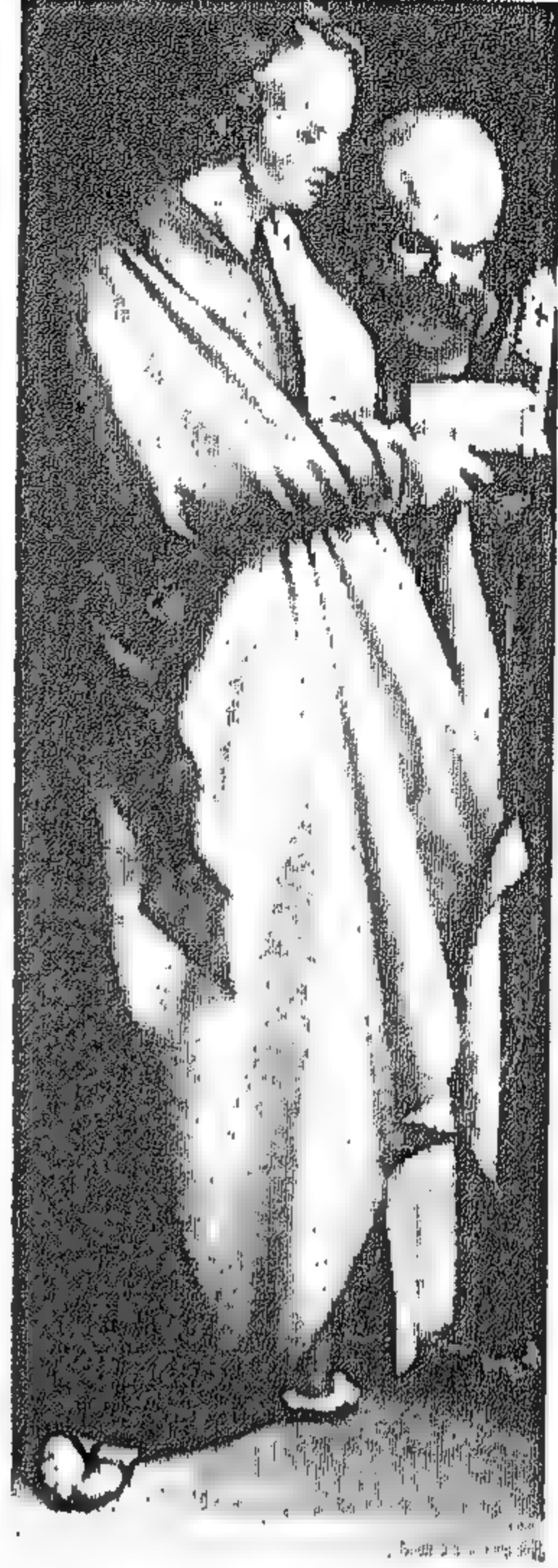
في « صورة شخصية الفنان » (شكل ١١٣) رسمها عام ١٥٠٠ .

ولما كان دورير معجباً بالحركة الإنسانية التي ظهرت في إيطاليا نجد أنه زار مرة أخرى البندقية في الفترة من ١٥٠٥ - ١٥٠٧ . وكانت مهارته في استخدام الفرشاة لتسجيل التفاصيل الدقيقة للشعر مثار إعجاب الفنان « يليلني » . وبعد رجوعه إلى ألمانيا عكف على دراسة قواعد المنظور والرياضة . ولما ذاعت شهرته أصبح المصور الخاص للإمبراطور مكسميليان في عام ١٥١٢ .

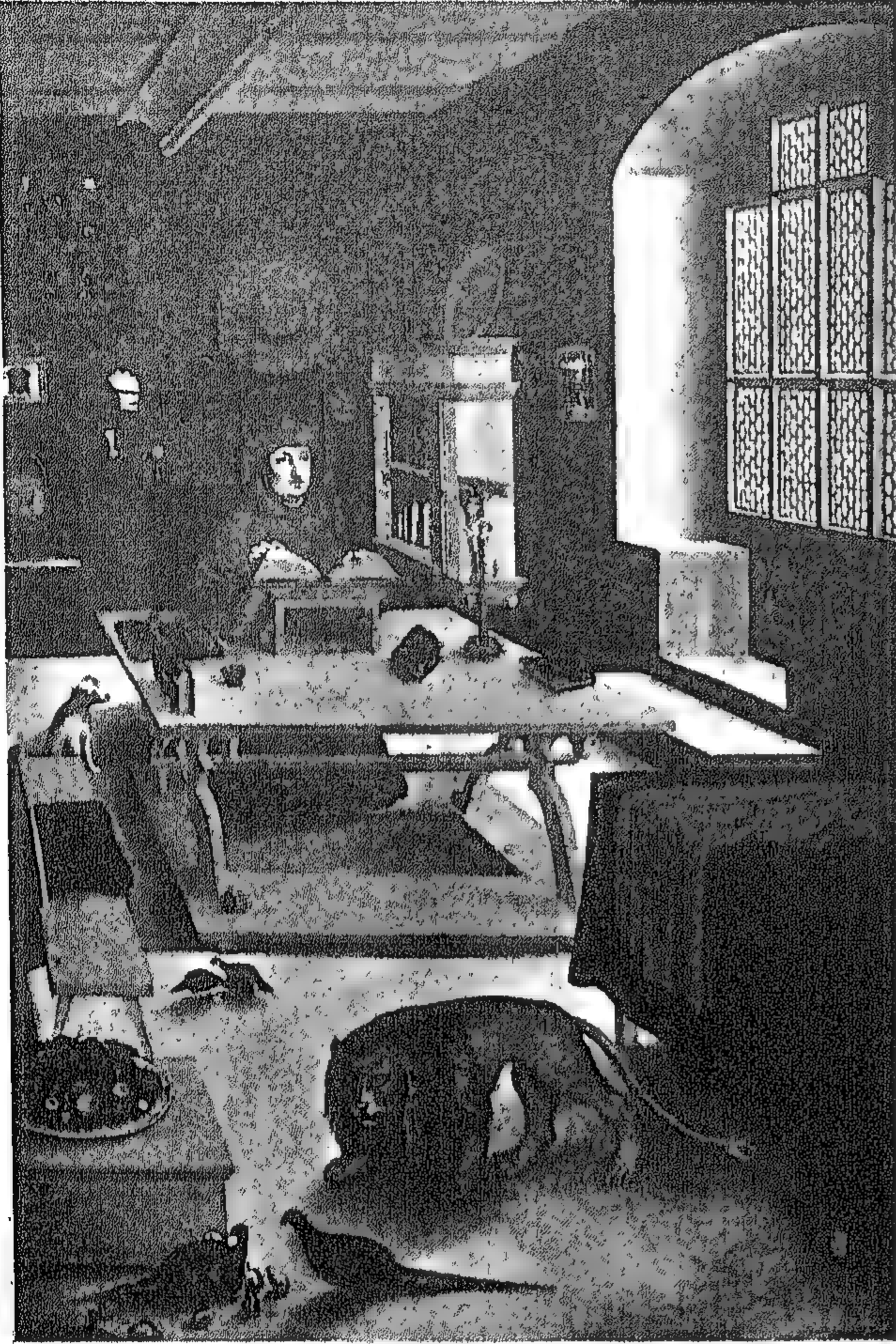
ولما كان دورير محباً للدراسة أساليب الفنون المختلفة التي ظهرت في عصر النهضة ، نجد أنه ذهب إلى بلاد الفلاندر في الفترة من ١٥٢٠ - ١٥٢١ للتعرف على أعمال مصوريها ، ولما عاد من بلاده صور لوحته المشهورة « الحواريون الأربعة » (شكل ١١٤) التي ترجع إلى الفترة ١٥٢٣ - ١٥٢٦ . ويتضح في هذه اللوحة تأثره بأساليب مصوري الشمال في معالجة ثنيات القماش .

وبالرغم من أن دورير لم يحقق ما كان يهدف إليه من التعبير عن آراء المصلح « مارتن لوثر » في لوحاته ، إلا أننا نجد أن بعض المصورين الألمان حاولوا تحقيق ذلك في أعمالهم وكان من أشهرهم الفنان كراناش الأب .

(شكل ١١٤) ألبرت دورير .
« الحواريون الأربعة » . ١٥٢٣٠ -
١٥٢٦ ، لوحة زيتية ، متحف
بيناكوتيك ، ميونخ .

(شكل ١١٥) لوكاس كراناش
الأب . « القديس جيروم في
مكتبته » .

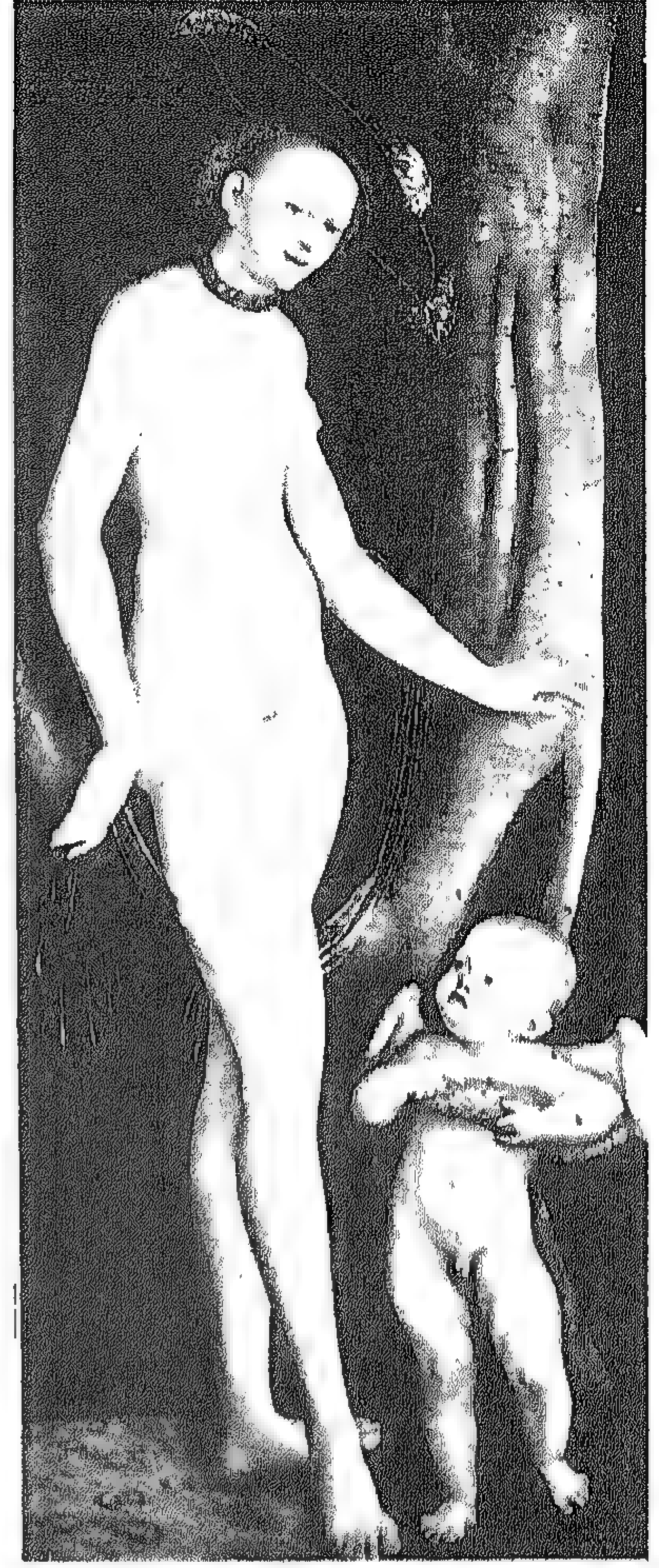

لوكاس كراناش « L.Cranash » (١٤٧٢ - ١٥٥٣)

كان هذا الفنان من أتباع مارتن لوتر وصديقه المخلص نشأ في إقليم ساكسونيا وحظى برعاية بلاط « المختارين » . واشتهر باهتمامه بالموضوعات الأسطورية الكلاسيكية بعد وضعها في قالب ألماني قومي ويوضح ذلك لوحة القديس جيروم في مكتبة (شكل ١١٥) . كما قام برسم صور شخصية للحكام وكبار رجال الدولة . تميز كراناش بعمل لوحات خاصة للبيت

(شكل ١١٧) لوكاس كراناش الأب . « حكم باريس » ،
١٥٣٠ . لوحة زيتية ، متحف الفنون بمدينة كارلزرو .

(شكل ١١٦) لوكاس كراناش الأب .
« الحورية » ١٥٢٩ ، لوحة زيتية .

الحاكم اهتم فيها برسم الجسد العارى للمرأة ، ويتضح ذلك فى لوحة « الحورية » (شكل ١١٦)
التي رسمها فى عام ١٥١٨ ولوحة حكم باريس إلى رسمها عام ١٥٣٠ (شكل ١١٧) . وتمثل
اللوحة البطل باريس فى زى عسكري مع ربات الجمال الإغريقي فى خلفية طبيعية ، وبالرغم
من أن نساءه يتميزن بملامح صينية إلا أن رجاله والمناظر الطبيعية يبدو فيها الطابع الألماني
القومي .

وبالرغم من أن مهارة كراناش فى تصوير جسد المرأة العارى فاقت المصورين الألمان
أمثال دورير الذى صور حواء ، إلا أن الألمان لم يصلوا إلى درجة التفوق التي وصل إليها
الفنانون الفلمنكيون والإيطاليون . فى رسم الجسد العارى

« هانس هولبين الابن Hans Holbein » (١٤٩٧ - ١٥٤٣)

نشأ هولبين في مدينة أوجزبرج أهم مركز تجارى عالمى في جنوب ألمانيا . تعلم الفن على يد أبيه الفنان هانس هولبين ، إلا أنه تفوق عليه ، واشتهر بدقة أسلوبه التصويرى ، وتنقل بين البلاد السويسرية وفرنسا .

انتقل إلى بازل في سويسرا في سن الثانية عشرة في عام ١٥١٥ وذاعت شهرته في عام ١٥٢٠ كمصمم لقوالب الخشب ورسام للصور الشخصية . وتعرف في هذه المدينة على « إرازموس Erasmus » عالم روتردام الذى كان من مؤيدى الحركة الإنسانية . ورسم له لوحة شخصية (إرازموس من روتردام) شكل ١١٨ في عام ١٥٢٣ وتتميز هذه اللوحة بالتعبير عن شخصية صاحبها . وبالرغم من نجاحه في بازل إلا أنه تركها إلى فرنسا في عام ١٥٢٤ طمعا في التقرب إلى الملك فرانسوا الأول حامى الفنون في تلك الفترة . ولم يرغب في الرجوع إلى بازل لقيام الحركة البروتستانتية فيها ، فذهب إلى إنجلترا في عام ١٥٢٦ وأقام مع المصور السير « توماس مور » ورسم لأفراد عائلته عدة رسوم بالطباشير .

(شكل ١١٨) هانس هولبين الابن .
« إرازموس » ، ١٥٢٣ ، لوحة
زيتية ، متحف اللوفر ، باريس .

وعندما عاد إلى بازل في عام ١٥٢٨ كانت الحركة البروتستانتية ضد التصوير على أشدها ، فعاد مرة ثانية إلى لندن في عام ١٥٣٢ ، ورسم عدة لوحات شخصية لرجال البلاط نجح فيها نجاحاً كبيراً مما ساعده على تولي منصب المصور الخاص للملك هنري الثامن في عام ١٥٣٦ . ورسم هناك عدة صور شخصية للملك ولعائلته تميزت بدقة واضحة في التفاصيل وتبين صورة الملك « هنري الثامن » التي رسمها عام ١٥٤٢ (شكل ١١٩) . مبلغ عناية الفنان بتسجيل زخرفة الزى والمصاغ الذي يتحلى به ، كما تمكن في هذه اللوحة من التعبير عن عظمة وقوة هذا الحاكم .

وبوفاة هذا الفنان الألماني تنتهى الفترة الأولى من فن عصر النهضة في الجزء الشمالى من أوروبا حيث تمضى فترة طويلة قبل أن يظهر مصورون عظام هناك . وفي الواقع نلاحظ أن المدرسة الألمانية القومية قد بدأت في الأفول في عام ١٥٣٠ حيث سيطرت الأساليب الإيطالية على فن التصوير في نورمبرج وظهر ذلك في أعمال تلاميذ المصور « دورير » . كما ظهر تأثير البندقية في مدينة أوجزيرج التي زارها « تيسيانو » وغيره من المصورين الإيطاليين . ونلاحظ منذ منتصف القرن السادس عشر وفي القرن السابع عشر أن حكام البلاد الألمانية يفضلون استخدام المصورين الذين يتبعون الطراز النهجى الدولى الذى انتشر في إيطاليا .

(شكل ١١٩) هانز هولبين الابن .
« الملك هنرى الثامن » ، ١٥٤٢ ،
لوحة زيتية . قصر هوارد . يوركشير .

الفصل الثاني

فرنسا

مقدمة تاريخية :

لم تتمتع فرنسا باستقرار سياسى لفترة طويلة فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، وكان ذلك بسبب حرب المائة عام التى انتهت فى فترة حكم الملك شارل السابع (١٤٢٢ - ١٤٦١) ، وتخللت حكم شارل الثامن الذى توفى عام ١٤٩٨ غزوات لإيطاليا . كما قامت حروب بين فرنسا وإيطاليا فى الفترة ١٤٩٩ - ١٥١٣ أثناء حكم لويس الثانى عشر الذى توفى عام ١٥١٥ .

وتمتعت البلاد بفترة استقرار فى عصر الملك فرنسوا الأول ١٥١٥ - ١٥٤٧ حامى الفنون والآداب ، وفى عصر خليفته هنرى الثانى الذى توفى عام ١٥٥٩ . إلا أن البلاد مزقتها الحروب الدينية (١٥٦٠ - ١٥٩٨) فى فترة حكم شارل التاسع الذى توفى عام ١٥٧٤ . وخليفته هنرى الثالث الذى توفى عام ١٥٨٩ - إلا أن هنرى الرابع الذى توفى عام ١٦١٠ تمكن من توحيد مملكته وإعادة الرخاء والاستقرار لها .

وبالرغم من هذه الأحداث السياسية المضطربة إلا أن الفنون والآداب ازدهرت فى عصر فرنسوا الأول الذى أنشأ كلية فرنسا فى عام ١٥٣٠ والمكتبة الملكية فى ضاحية فونتينبلو . كما أنشأت أكاديمية للشعر والموسيقى فى قصر اللوفر فى عصر هنرى الثالث ١٥٧٠ . كما بدأ الاهتمام بالآثار منذ منتصف القرن السادس عشر وظهرت مؤلفات تبحث فى الزخارف والعمارة .

العمارة والنحت :

كان الطراز الغالب فى العمارة فى أوائل القرن السادس عشر هو النمط القوطى ، واستمر هذا الطراز القومى سائداً فى فرنسا حتى عام ١٥٣٠ . إلا أن صلة الفرنسيين بإيطاليا أثناء غزواتهم لها عرفتهم بأنماط العمارة الإيطالية فى عصر النهضة . وبدأ ظهور تأثيرات إيطالية فى العمارة الفرنسية عن طريق الفنانين الإيطاليين الذين دعاهم الحكام للعمل فى بلاطهم ،

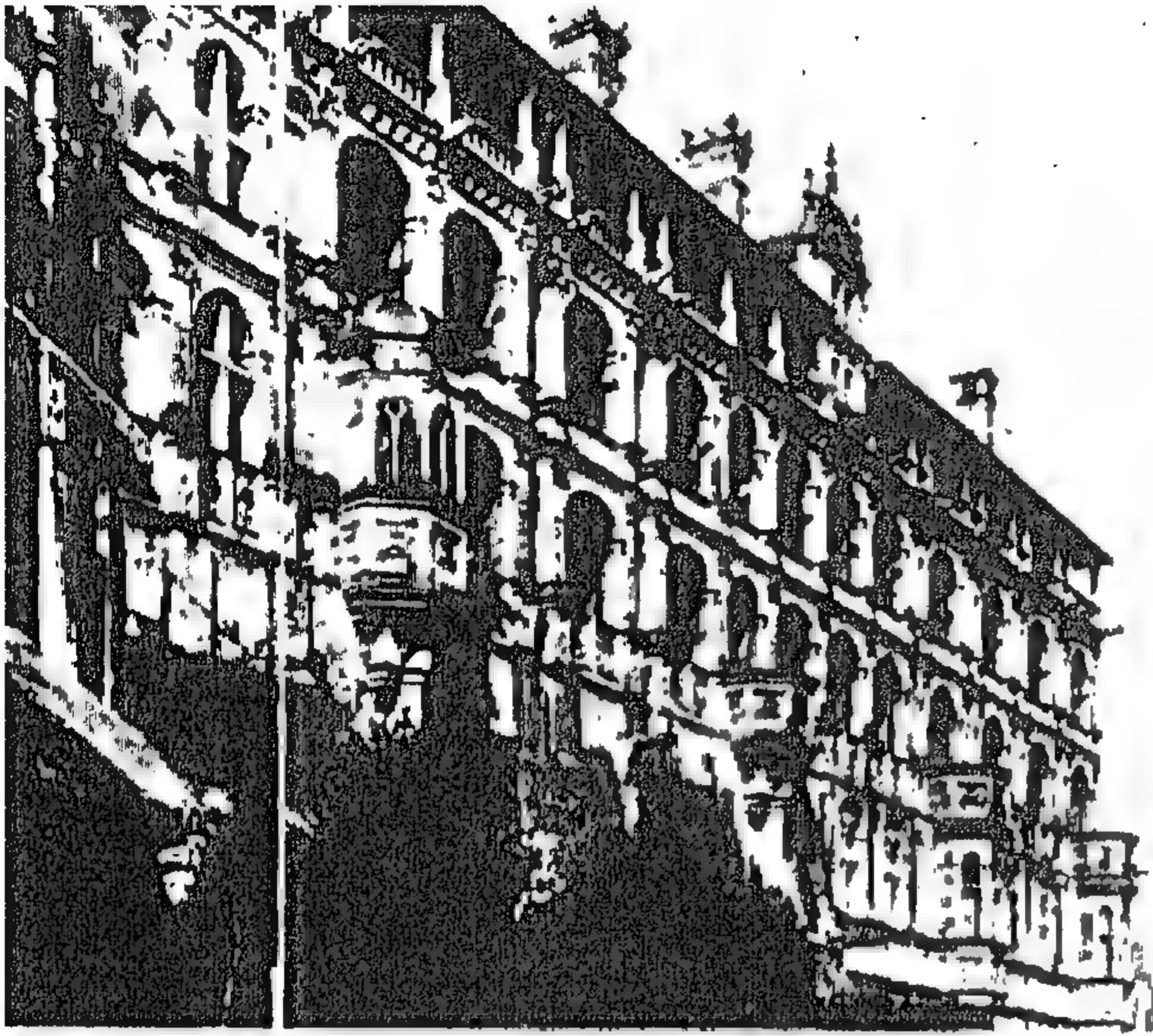
وبذلك تسال طراز النهضة في فرنسا في عهد فرنسوا الأول .

ونلاحظ في تلك الفترة أن فن المعمار الفرنسي قد ازداد نشاطه في عمارة قصور الملوك والأمراء التي شيدت بكثرة في ضواحي المدن الفرنسية . ولقد احتفظت بعض القصور ببعض عناصر قوطية إلى جانب عناصر من العمارة الإيطالية في عصر النهضة وبدأ ظهور الأسلوب الزخرفي للواجهات على الطريقة الإيطالية في قصر اللوار الذي بدئ في تشييده في عام ١٤٩٥ في فترة حكم الملك شارل الثامن .

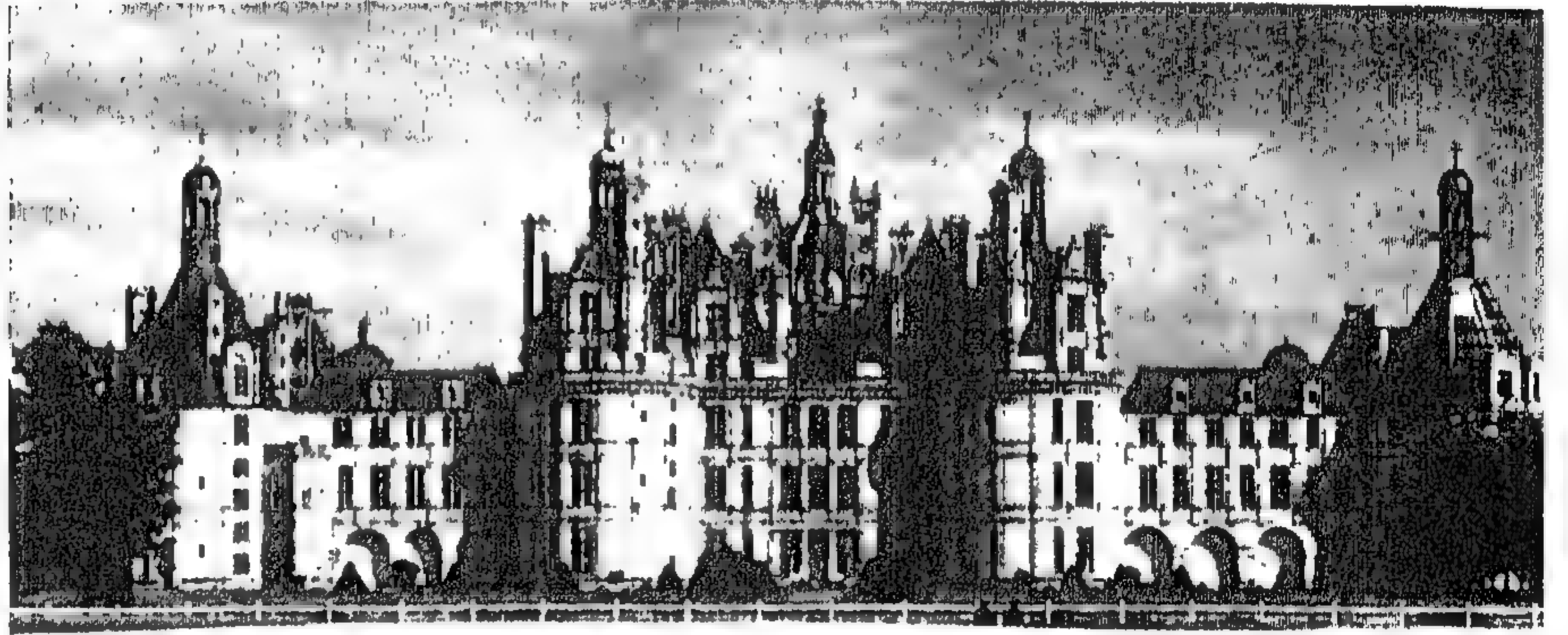
إلا أن العناصر الإيطالية تفرض شخصيتها أكثر في قصر « بلوا » Blois خاصة في الجناح الذي أضافه فرنسوا الأول (شكل ١٢٠) في الفترة (١٥١٥ - ١٥٢٥) عندما تولى الحكم ، ولقد قام بهذا المشروع المهندس الفرنسي « سورد » وبمعاونة فنان إيطالي . كما نقل التأثيرات القوطية وتبسيط الزخارف في قصر « أزى Azay » الذي شيده في الفترة (١٥١٨ - ١٥٢٧) . ويتضح في قصر « شامبور Shambord » (شكل ١٢١) الذي شيد لفرنسوا الأول في الفترة من ١٥٢٦ - ١٥٣٦ تأثر المعمارين الفرنسيين بعمارة العصر المبكر للنهضة في إيطاليا ، حيث استخدمت الزخارف المنقوشة على الجدران كعنصر أساسي في العمارة . ولقد قرر فرنسوا الأول في عام ١٥٤٦ أن يشيد قصراً يحل محل قصر اللوفر القديم ، وكلف المهندس الفرنسي « بيير ليسكوت Pierre Lescot » بعمل التصميم وتنفيذه ، إلا أن فرنسوا توفي عند البدء في المشروع . ولقد تمكن « ليسكوت » من إتمام جزء من المشروع في عصر خليفته « هنري الثاني » ويتضح التأثير بالنمط الكلاسيكي الذي عرف في عصر النهضة الذهبي الإيطالي ، في الواجهة الغربية للقصر (شكل ١٢٢) . حيث نلاحظ أنها مزخرفة بأعمدة إغريقية متصلة بالجدار موضوعة فوق بعضها في صفين أفقيين في الدور الأول كما يبدو التأثير الإيطالي في العقود المستديرة .

إلا أن الحلقات والعناصر الزخرفية المنقوشة في الدور الأعلى من المبنى لا تمت بصلة إلى الفن الإيطالي ، ويرجع هذا الأسلوب الفني إلى أشهر مثالي فرنسا في تلك الفترة جان جوجون Jean Goujon (١٥١٠ - ١٥٦٦) الذي نشأ في إقليم نورماندى . وكان الملك هنري الثاني يفضل تكليف الفنانين الفرنسيين عن المزارعين الإيطاليين . وكان الفرنسيون قد تعلموا فنونهم وهضموها . ويتضح أسلوبه الذي يجمع بين نبل الكلاسيكية مع الرشاقة في نقوش « نافورة الأبرياء » (شكل ١٢٣) التي ترجع إلى الفترة ١٥٤٨ - ١٥٤٩ .

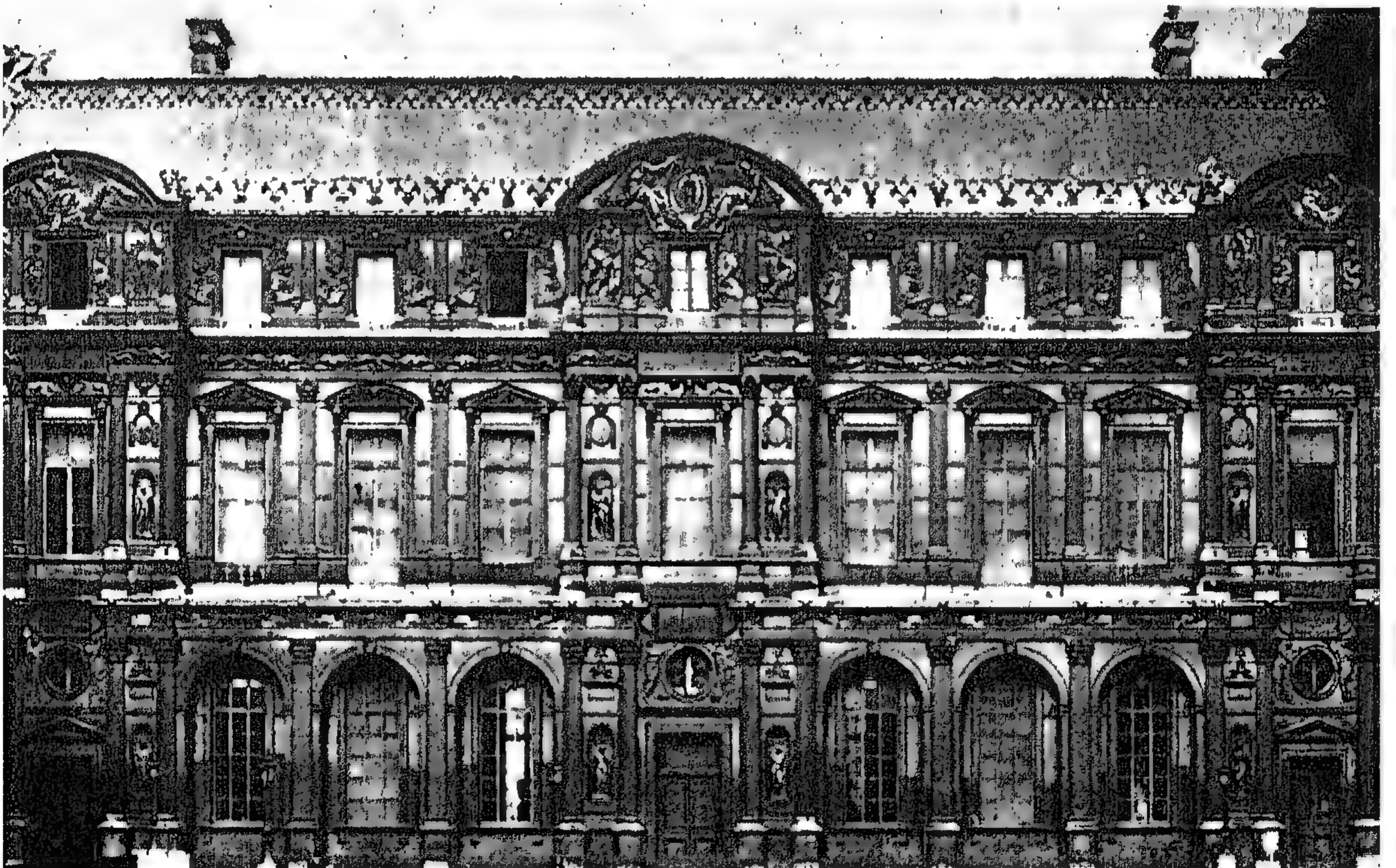
وتذكرنا خطوط الفتحات بالأسلوب النهجي الذي اتبعه الفنان « شيليني » الذي أقام

(شكل ١٢٠) سورد . «قصر بلوا»
١٥٢٥ - ١٥١٥ .

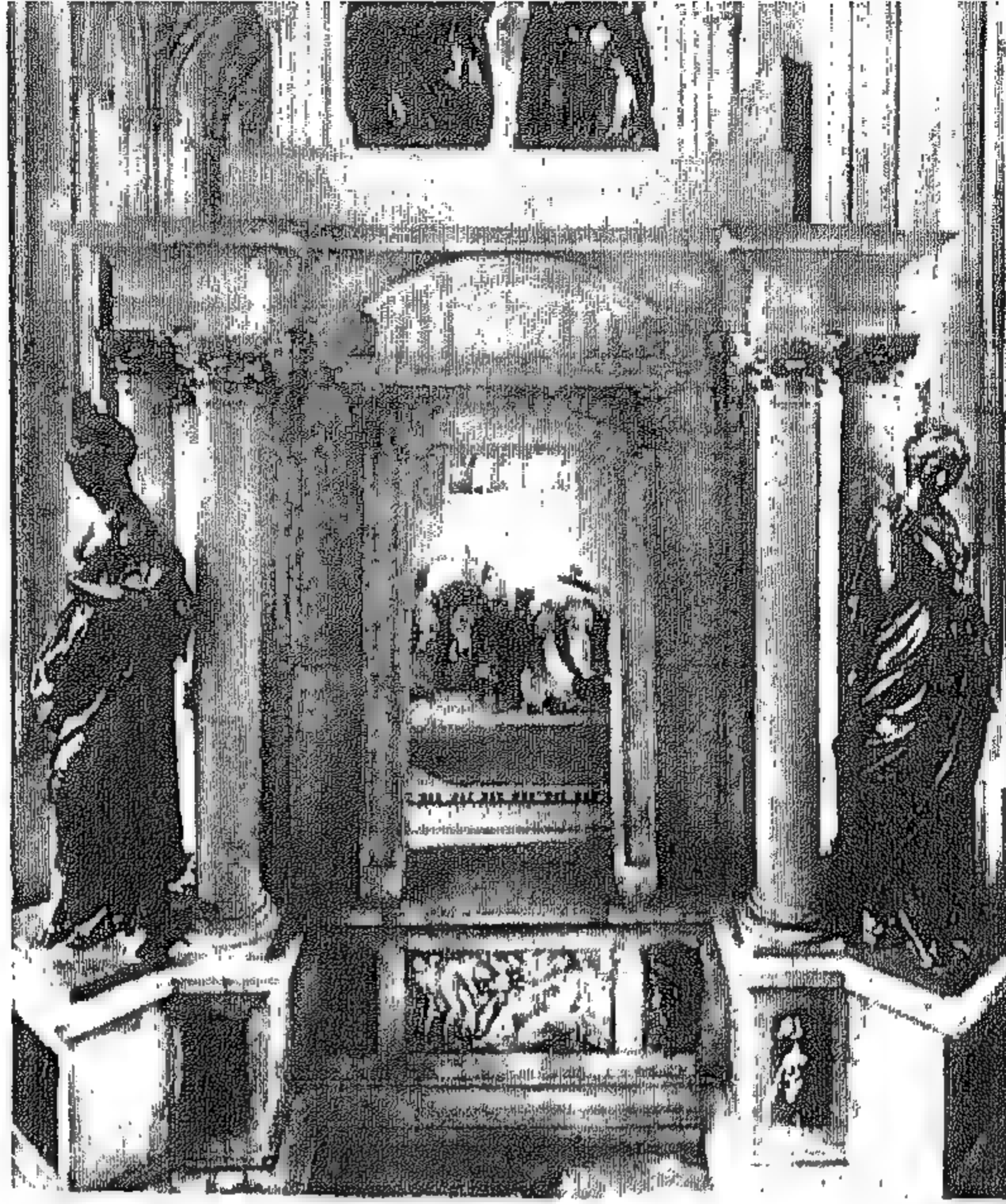

(شكل ١٢٢) بير ليسكوت
واجهة قصر اللوفر الغربية ،
١٥٤٦ ، باريس .

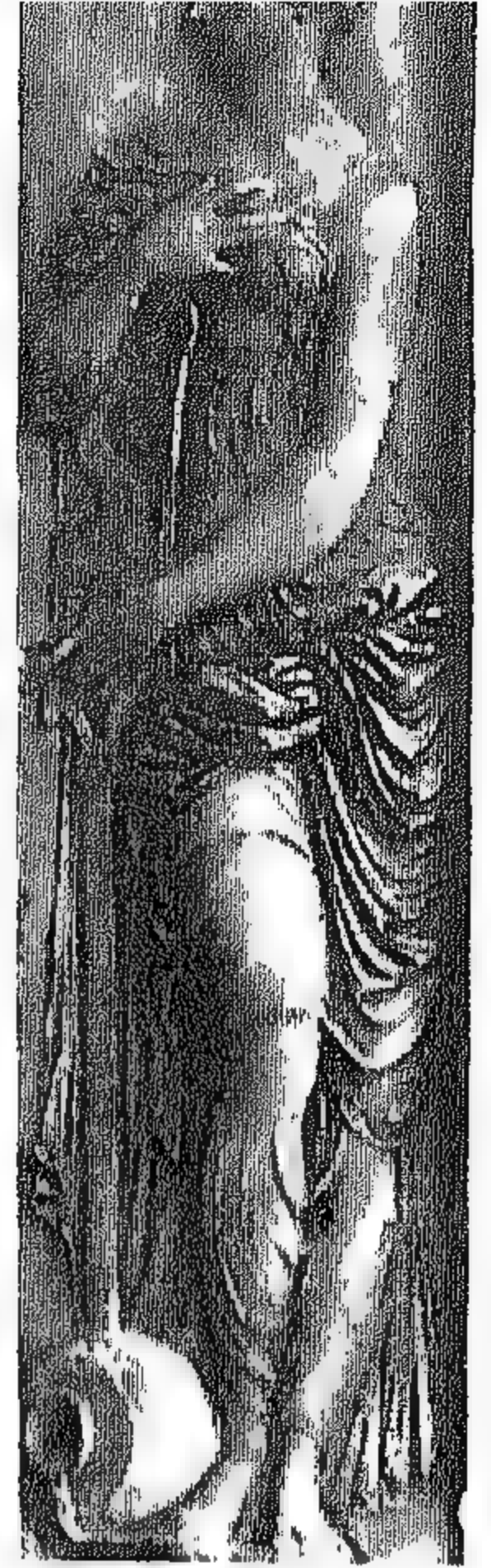

(شكل ١٢٥) جان كلوييه .
« فرانسوا الأول » لوحة زيتية .
١٥٢٥ - ١٥٣٠ ، اللوفر ، باريس

(شكل ١٢٤) جرمين بيلون . مقبرة
الملك هنري الثاني ، ١٥٦٣ -
١٥٧٠ . باريس .

(شكل ١٢٣) جان جوجون ،
نقش بارز من نافورة الأبرياء ،
١٥٥٠ ، باريس .

في فرنسا للفترة ١٥٤٠ - ١٥٤٥ ، وبالزخارف البارزة التي قام بها « برماتيتشيو » في قصر فونتينيلو اثناء تولية إدارة المدرسة .
وفي أواخر القرن السادس عشر اشتهر المثال « جرمين بيلون » G.Pilon (١٥٣٥ - ١٥٩٠) بنحت تماثيل دينية ، وكان هذا المثال يحظى برعاية كاترين دي ميديشي ، وقام بإعداد مشروع قبر هنري الثاني (شكل ١٢٤) بمعاونة برماتيتشيو في الفترة من ١٥٦٣ - ١٥٧٠ كما قام بنحت تماثيل جنازتين فوق ضريح الملك والملكة .

التصوير :

بالرغم من أن عدداً كبيراً من الفنانين^(١) قام بزيارة فرنسا في أوائل القرن السادس عشر . إلا أن تأثير الفن الإيطالي لا يظهر في التصوير الفرنسي قبل عام ١٥٣٠ عند ما بدأ الملكان فرانسوا الأول وهنري الثاني برعاية مدرسة فونتينيلو حيث تولى شئونها المصور الفلورنسي روسو ، والمصور البولوني برماتيتشيو . وتكون من مجموعة المصورين الإيطاليين والفلمنكيين والفرنسيين الموجودين في المدرسة « مدرسة فونتينيلو » الأولى إحدى مراكز الطراز النهجي الدولي . ويتضح ذلك في لوحة « فرانسوا الأول » (شكل ١٢٥) التي رسمها المصور الفرنسي جان كلوييه « J.clouet » (١٤٨٥ - ١٥٤١) .

(١) زار ليوناردو وتلاميذه فرنسا في الفترة ١٥١٦ - ١٥٢٧ كما عمل ديل سارتو لفترة قصيرة في البلاط الملكي .

الفصل الثالث

البلاد المنخفضة

مقدمة تاريخية :

ظهر رخاء اقتصادى فى هذه البلاد مع ازدهار الصناعة فيها . وكانت أنتورب . أهم ميناء فى البلاد المنخفضة ، وفى الوقت الذى قلت فيه أهمية مدينة بروج ، بدأ ازدهار مدينة أمستردام . وكانت البلاد فى تلك الفترة تابعة لعائلة هايسبرج تحت حكم الملك النمساوى شارل الخامس ١٥٠٦ - ١٥٥٥ الذى كان ملكاً على أسبانيا أيضاً .

وفى عام ١٥٤٨ تأسس فى البلاد اتحاد يضم سبع عشرة ولاية عاصمتها بروكسل فى فترة حكم فيليب الثانى ملك اسبانيا . وعندما حاول البيت المالك الكاثوليكي كبت حركة المذهب البروتستانتي الذى انتشر بقوة فى الولايات الشمالية ، قامت ثورة دموية عنيفة فى هذه الولايات ضد الحاكم الأجنبي ، ونتج عن ذلك انفصال الولايات السبع الشمالية فى عام ١٥٨٤ - ١٥٨٥ وتكوين جمهورية مستقلة عرفت فيما بعد باسم (هولندا) بينما ظلت الولايات العشر الجنوبية كاثوليكية تابعة للتاج الأسباني وعرفت فيما بعد باسم بلجيكا .

وبالرغم من أن الثورات الدينية والسياسية كان من الممكن أن تؤدي إلى كوارث على الفنون إلا أننا نجد أن النهضة الفنية لم تتوقف فى هولندا فى الفترة العصيبة التى تقع بين (١٥٥٠ - ١٦٠٠) ويجد أن هولندا وبلجيكا ظهر بها فنانون عظام فى فن التصوير امثال « باتنيه » « وفان ليدين » « ومايوز » وعائلة « بروجل » . . . إلخ ولقد مهد هؤلاء المصورون الطريق لعمالقة الفن الهولندي والفلمنكي الذين ظهروا بعد ذلك .

التصوير فى هولندا :

كان التصوير فى الولايات الشمالية مزيجاً من اسلوبين مختلفين ، اسلوب فن النهضة الذهبي ، واسلوب إخباري شعبي حل محل الموضوعات الدينية . وتعتبر الفترة الزمنية ١٥٠٠ - ١٦٠٠ هى الحقبة الحاسمة فى الموضوعات الدنيوية (الطبيعة - طبيعة ساكنة - موضوعات

شعبية) التي ازدهرت هناك في عصر الباروك وكانت هذه العملية المتطورة تتم بانتظام تسلسلي بفضل براعة المصورين الذين ظهروا في تلك الفترة . وكانت المناظر الطبيعية والشعبية الواقعية تظهر كعنصر مساند للموضوع الرئيسي عند مصوري الشمال في القرن الخامس عشر . إلا أننا نجد أنها صارت الموضوع الرئيسي عند المصورين في القرن السادس عشر . ويتضح ذلك في أعمال بروجل أشهر مصوري بلاده .

« بيتر بروجل الأب P. Brugel The Elder » (١٥٢٥ - ١٥٦٩)

نشأ هذا الفنان في بلدة صغيرة على الحدود الهولندية البلجيكية ، وتعلم في أنتورب ثم رحل منها إلى روما ونابولي في عام ١٥٥٢ ليتعرف على الفنون بها . وهناك اتصل بفلاسفة المذهب الإنساني وبالعلماء والكتاب ، ثم رجع مرة ثانية إلى أنتورب مصطحباً مجموعة من رسوم المناظر الطبيعية الخاصة بمنطقة جبال الألب . وكانت أسرته التي تتكون من ابنه وحفيده يمارسون التصوير في مرسمه الذي أقامه في أنتورب . إلا أننا نجد أنه انتقل إلى بروكسل في عام ١٥٦٣ .

ويظهر تأثير هذه المناظر الطبيعية في لوحة « عودة الصائدين » (شكل ١٢٦) التي رسمها عام ١٥٦٥ ، وهي إحدى صور مجموعة فصول السنة . وتصور هذه اللوحة مجموعة من الصائدين عائدين إلى قريتهم المغطاة بالثلوج .

وبالرغم من أنه كان على درجة عالية من التعليم وصديق الإنسانيين ويحظى برعاية عائلة هابسبورج ، إلا أننا نجد أنه كان يميل بصفة خاصة إلى تسجيل مناظر من الحياة الريفية المرحية ويوضح ذلك لوحة « رواج ريني » [لوحه ملونه رقم ١٤] التي رسمها في عام ١٥٦٥ . ولقد تأثر « بروجل » بالمصور « بوش » في اللوحات التي توضح موضوعات فلسفية ، ويتضح ذلك في إحدى اللوحات التي رسمها في آخر حياته وهي لوحة « الأعمى يقود الأعمى » (شكل ١٢٧) التي رسمها عام ١٥٦٨ مستلهماً فكرتها من الكتاب المقدس . وتوضح هذه اللوحة مجموعة من الأشخاص فاقدى البصر يقود أحدهم الآخر . وتعبّر هذه اللوحة عن الناحية الهزلية التي كان المصور يسعى إليها أحياناً .

(شكل ١٢٦) بيتر بروجل الأب . «عودة الصائدين»
لوحة زيتية ١٥٦٥ ، متحف الفنون التاريخية فيينا .

(شكل ١٢٧) بيتر بروجل الأب . «الأعمى يقود
الأعمى» لوحة زيتية ١٥٦٨ ، المتحف الأهل ، نابولي

البَابُ الرَّابِعُ

طَبَرَانُ الْبَارِوَلِكِ

الْقَرْنُ السَّابِعُ عَشَرَ

تمهيد:

يطلق مؤرخو الفنون كلمة « باروك Baroque » على الطراز الفنى الذى ساد فى أوربا فى الفترة ١٦٠٠ - ١٧٥٠ والمعنى الأصلى لهذه التسمية مصدرها إسباني فى الغالب « Barruco » وتطلق على اللؤلؤ المشوه غير المنتظم الاستدارة . ولقد استمد هذا الوصف للتعبير عن الفنون المخالفة للتقاليد السائدة والمناهضة لمفهوم الفن الكلاسيكى

وهذا الطراز الذى نشأ فى روما فى نهاية القرن السادس عشر يعتبره بعض المؤرخين نهاية المرحلة الأخيرة لعصر النهضة أو مرحلة مستقلة ، منفصلة تماماً عن عصر النهضة الذى سبق ، وعن العصر الحديث الذى يليه .

ويعبر هذا الطراز عن الروح التى ظهرت كرد فعل لحركة الإصلاح البروتستنتى ، حيث اهتم المشرفون على الكنائس الذين شجعوا هذا الطراز بالأمور الدنيوية أكثر من الأمور الدينية . لذلك نجد ان مجال هذا الفن الذى تحرر من سيطرة الكنيسة كان فى القصور والكنائس .

ويبدو أن فن الباروك لم يكن فقط نتيجة مجموعة تطورات دينية وسياسية وفكرية ، حيث إنه من الواضح أن ازدهاره كان نتيجة القوة الكاثوليكية الجديدة ، وزيادة قوة العائلات الحاكمة فى أوربا ، كما كان للعلم الذى تميزت به البلاد فى الفترة ١٦٠٠ - ١٧٥٠ دورٌ مهمٌ فى نشأة هذا الفن .

الفصل الأول

إيطاليا

مقدمة تاريخية :

كانت إيطاليا في خلال القرن السابع عشر تابعة لاسبانيا ولعائلة هابسبرج الذين امتلكوا ميلانو ، نابولي ، صقلية وسردينا . وكما امتد نفوذ فرنسا على دوقيات مانتوا بارما ، مونت فيرات ، بيشترا - مودينا وبيديمونت .

إلا أن البابوية احتفظت بمركزها في روما حيث سيطرت الكنيسة الكاثوليكية على أوربا جميعها نتيجة لحرب المائة عام التي قامت بين فرنسا وإنجلترا واستمرت قوة الآباء اليسوعيين في منتصف القرن . وكان حكام روما في القرن السابع عشر البابا بولس الخامس (١٦٠٥ - ١٦٢١) ، اوريان الثامن (١٦٢٣ - ١٦٤٤) اينوسنت العاشر « ١٦٤٤ - ١٦٥٥ » واسكندر السابع (١٦٥٥ - ١٦٦٧) .

ولقد اهتم باباوات روما وعلى رأسهم « اوريان » بجعل مدينتهم عاصمة المسيحيين أجمل المدن الأوروبية وزعيمة للنفوذ الكاثوليكي في العالم المسيحي . واستقدموا الفنانين من أنحاء إيطاليا للقيام بالأعمال الفنية المختلفة . لذلك يجد أن روما في القرن السابع عشر كانت . المركز الرئيسي لنشاط كبير فني في ميادين الفنون جميعها من عمارة إلى نحت إلى تصوير . كما كانت أهم مصدر للفنون في أوربا ..

ابتكر هؤلاء الفنانين الشبان البارعون طرازاً جديداً في الأعمال التي كلفوا بها كان مناهضاً لطراز النهضة الذي ظهر في أواخر عصر النهضة الذهبي عرف باسم الباروك وكانت روما مركز هذا الطراز ، ويبدأ نشاط طراز الباروك في عام ١٦٠٠ وتظهر أولى آثاره في فن التصوير .

التصوير :

لبي نداء باباوات روما مجموعة من الفنانين الشبان الطموحين وكانوا بصفة خاصة من شمال

إيطاليا . وكان نتيجة الاتجاهات المناهضة لحركة الإصلاح الديني أن بدأ الفنانون يشعرون بمسئوليتهم تجاه الدين .

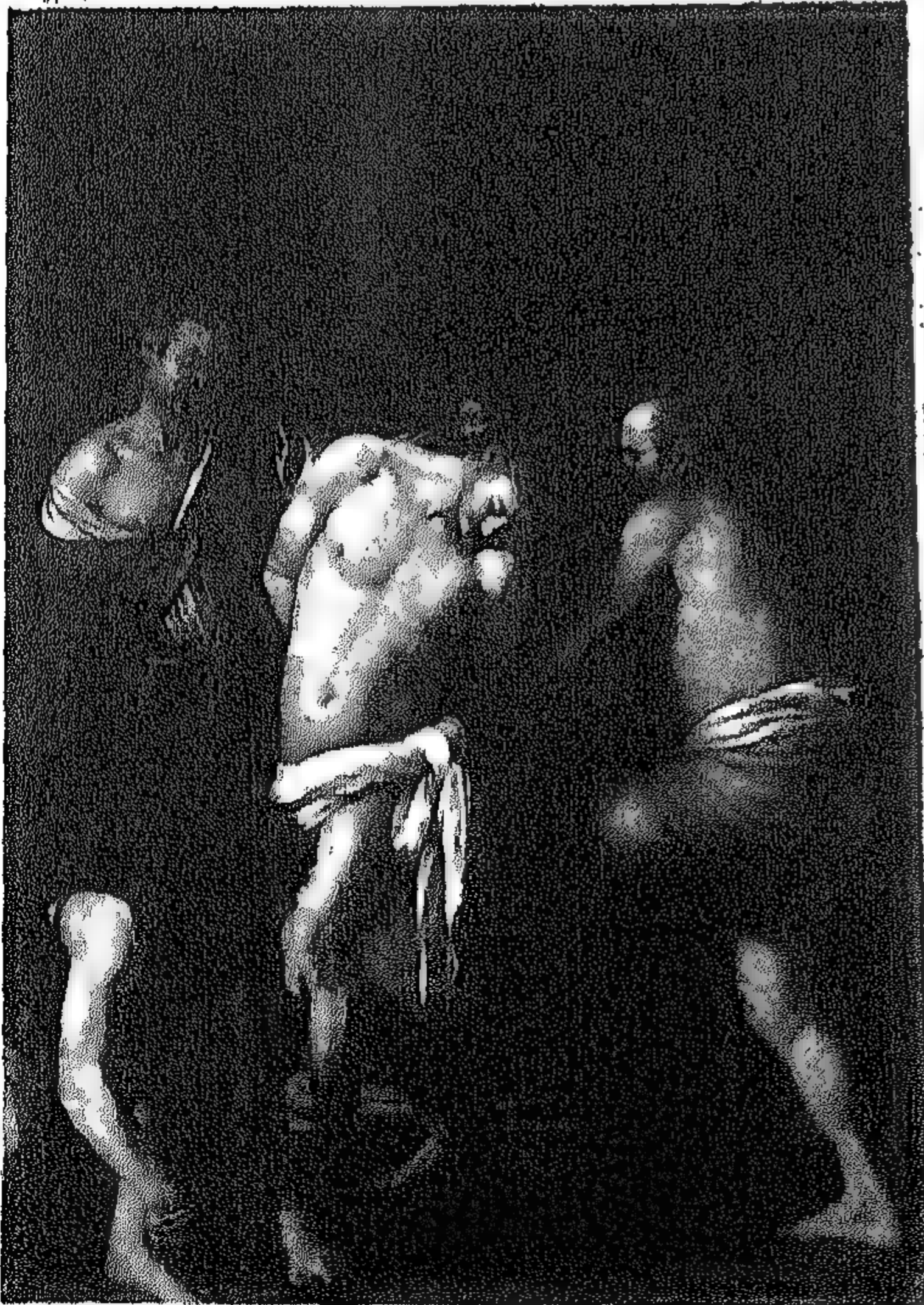
لذلك ظهر تيار مناهض للجماليات التي سعى إليها النهجيون في فنونهم . فبدأوا يهتمون بالبحث عن الحقيقة في الفن ، وأوصلهم هذا الاهتمام إلى اتجاهين مختلفين الأول واقعي شعبي يمثل المصور كارافاجيو والثاني صوفي زخرفي يميل نحو الكلاسيكية وتزعمه « كاراتشي » .

ميكل أنجلو ميريزي الشهير بكارافاجيو Caravaggio « (١٥٧٣ - ١٦١٠)

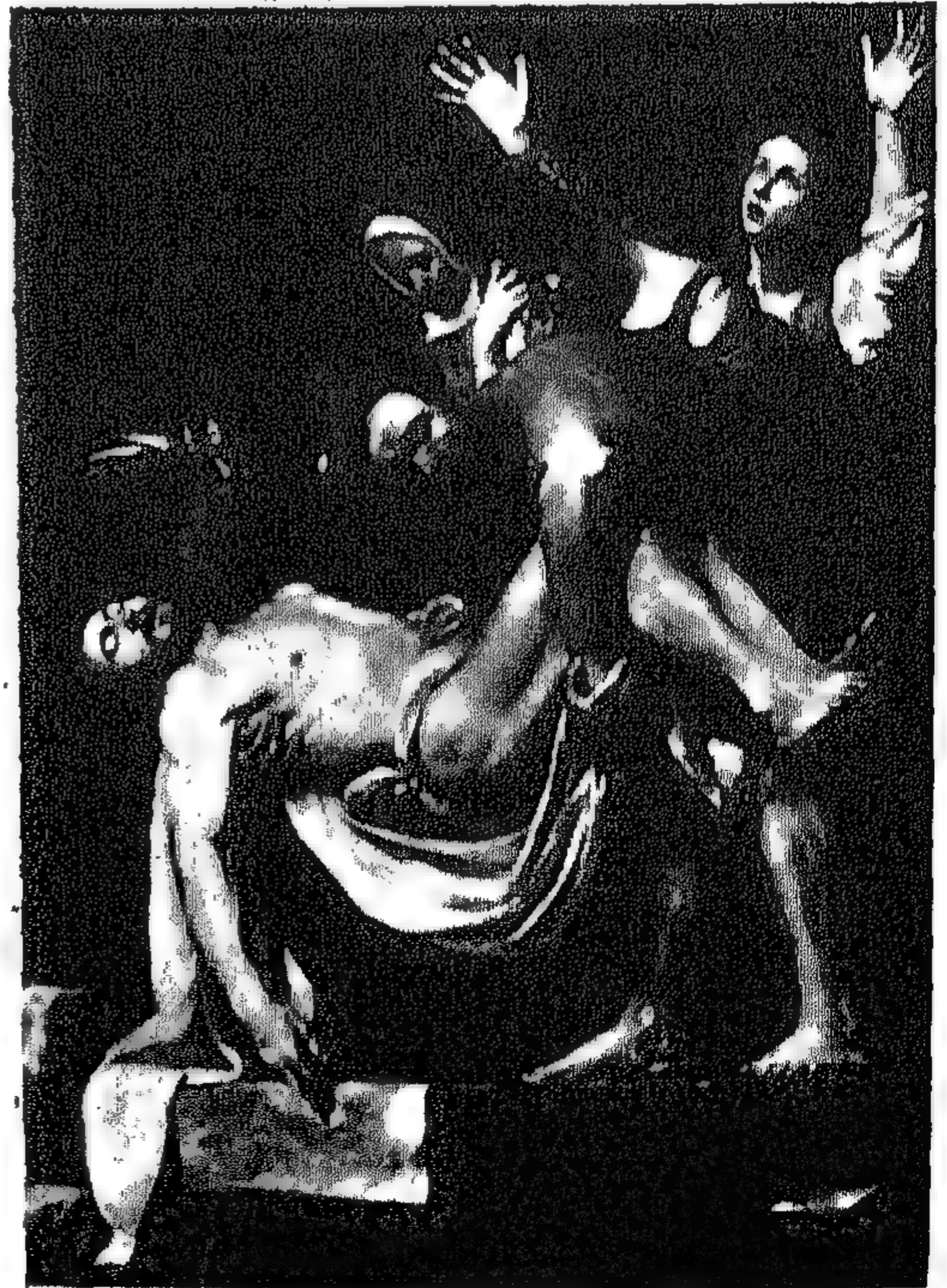
نشأ كارافاجيو بالقرب من ميلانو بإقليم لومبارديا . وتعلم فن التصوير في مرسم الفنان بتريزانو بميلانو في الفترة (١٥٨٤ - ١٥٨٨) ، ثم ذهب إلى روما في عام ١٥٩٢ . وترجع إلى تلك الفترة لوحات صغيرة لموضوعات من الحياة اليومية ودراسات للطبيعة الصامتة تميزت بألوان هادئة وضوء واضح .

ولما دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى العودة إلى تصوير الموضوعات الدينية ، لبى كارافاجيو الدعوة برسم لوحات دينية ذات أسلوب واقعي . ومن أبرز أعماله في تلك الفترة « مراحل من حياة القديس ماتيوس » (١٥٩٧ - ١٦٠١) ، « توبة القديس بولس » ، « اعدام القديس

(شكل ١٢٩) كارافاجيو « جلد المسيح » ١٦٠٦ . كنيسة القديس دومينيكو . نابولي .

(شكل ١٢٨) كارافاجيو « دفن المسيح » ، ١٦٠٢ - ١٦٠٤ . متحف الفاتيكان .

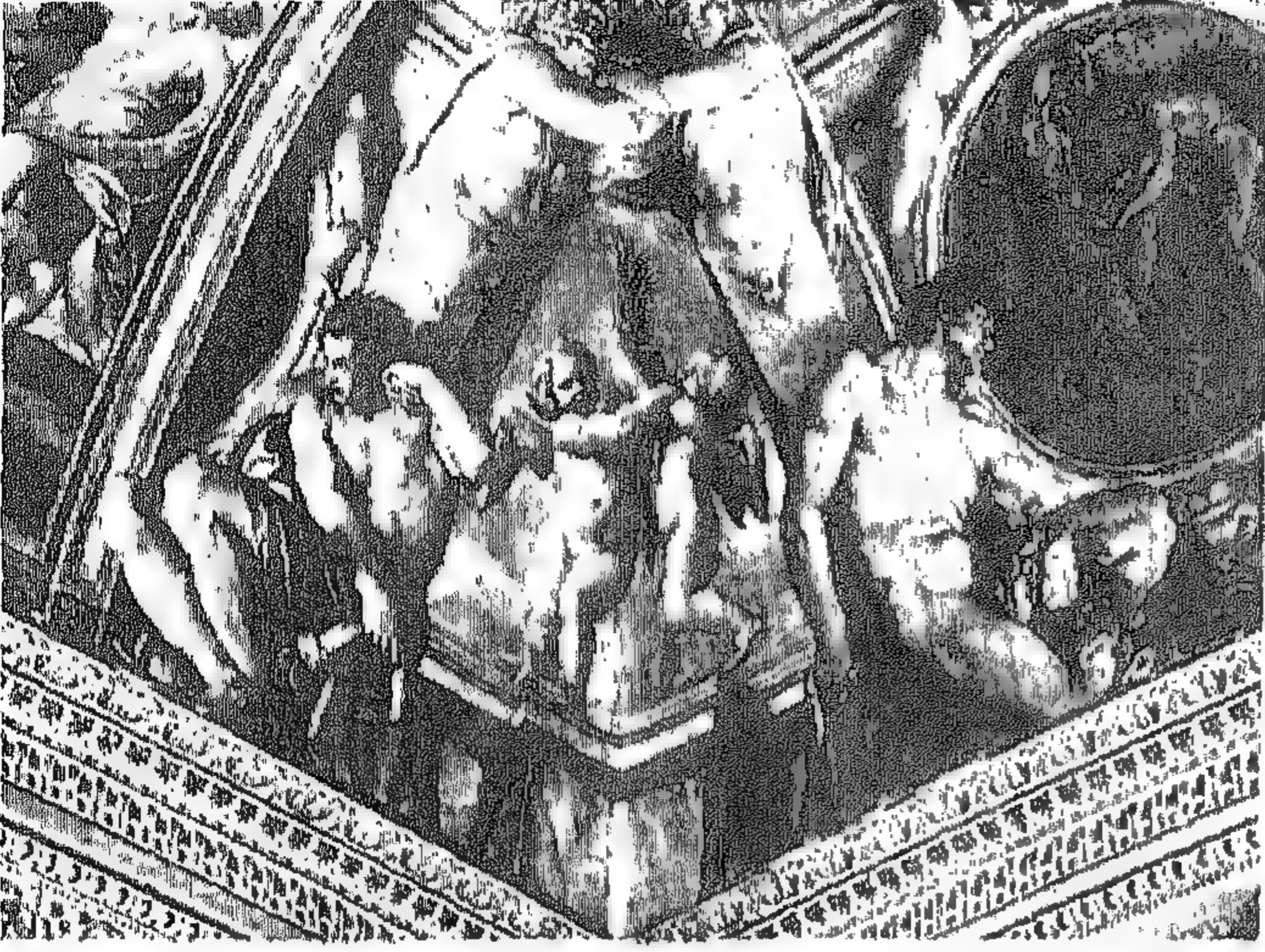
بطرس» بكنيسة القديسة ماريّا» (١٦٠٠-١٦٠١)، دفن المسيح «شكل ١٢٨» (١٦٠٢ - ١٦٠٤) و «موت العذراء» (١٦٠٥ - ١٦٠٦) .

وتتميز هذه اللوحات باتخاذ الفنان لأسلوب واقعي أكثر جرأة وصراحة ، وباستخدام النور المنبعث من الجانب استخداماً مسرحياً . ولقد وصفت مثالية كارافاجيو بالسوقية . هرب «كارا فاجيو» من روما في عام ١٦٠٦ إثر مشاجرة مع بعض الأشخاص ، وتنقل بين نابولي ومالطة وصقلية وميسينا ورسم في تلك الفترة عدة لوحات . ولقد أثارت واقعيته الجريئة في معالجة الموضوعات الدينية مثل «جلد المسيح» (١٦٠٦ - ١٦١٠) (شكل ١٢٩) ضجة واستياء بين الأوساط الشعبية التي قدست الموضوعات الدينية بينما أثارت إعجاباً شديداً بين الفنانين والمثقفين في إيطاليا وفي خارجها . وانتشر أسلوبه وصار له أتباع كثيرون في إيطاليا أمثال : بورجياتي ، ما نفيدي ساراسيني . . إلخ .

(أنيبال كاراتشي) « Annibale Carracci » ١٥٦٠ - ١٦٠٩

بدأ بعض مصوري تلك الفترة يبحثون عن اتجاهات جديدة مناهضة للترعة النهجية ، يضيفونها إلى فن التصوير ، وكان مبتكرو هذا الاتجاه الباروكي الجديد عائلة كاراتشي Carracci ، لودفيكو « Ludovico » (١٥٥٦ - ١٦٠٢) وأبناء عمه أجوستينو « Agustino » (١٥٥٧ - ١٦٠٢) وأخاه انيبال . وكونت هذه المجموعة في عام ١٥٨٠ مدرسة فنية في بولونيا ، تميزت بطراز مبتكر مناهض للترعة النهجية . وأسسوا في عام ١٥٨٥ أكاديمية يدرس فيها الفنانون المعاصرون أصول الفن على أسس علمية جديدة تقوم على الاستفادة من مواهب فناني عصر النهضة الذهبي ، مثل مهارة رافائيل « في الرسم ، براعة دافنشي » في الألوان ، قوة أسلوب « ميكل أنجلو » ، مقدرة مدرسة البندقية على التعبير بالألوان . وتمكن هؤلاء الفنانون من إدماج هذه المزايا المتعددة بمهارة وأخرجوا منها أسلوباً موحداً جديداً .

كان انيبال أبرز من اشتهر في هذه العائلة ، درس الفن في مرسم الفنان تيبالدي ، وانتقل بين بولونيا وبارما لزخرفة جدران مبانيها بأسلوبه الجديد الذي أعجب الحكام الإيطاليين . إلا أن أبرع أعماله ظهرت بعد ذهابه إلى روما في عام ١٥٩٥ ، ومشاهدته لأعمال عمالقة عصر النهضة الذهبي ، حيث نادى مثل زميله «كارافاجيو» الذي تعرف عليه هناك ، بأن الفن يجب أن يعالج من وحي الطبيعة ، إلا أن « كاراتشي » في معالجته لتلك الفكرة اهتم بإحياء الكلاسيكية التي كانت تعني لديه الفن القديم . وفنون رافائيل ، ميكل أنجلو ، دافنشي ،

(شكل ١٣٠) أنيبال كاراتش .
أفرسكو بسقف فارنيزي ، ١٥٩٧ -
١٦٠١ بروما ، ١١٣٠ جزء تفصيلي .

(شكل ١٣٠ أ) أنيبال كاراتش
أفرسكو بسقف فارنيزي ، ١٥٩٧ -
١٦٠١ بروما ، ١١٣٠ جزء تفصيلي .

(شكل ١٣١) أنيبال كاراتش
«الهروب إلى مصر» ١٦٠٣ ،
قاعة دوريا بامفيلي ، روما .

تيسيانو ، وكورييجيو .

ويتضح أسلوبه المبتكر الزخرفي في أشهر أعماله التي زين بها قصر فارنيزي (شكل ١٣٠) في الفترة (١٥٩٧ - ١٦٠١) . وذاعت شهرة هذا العمل الفني ووضع في المرتبة الثانية بعد التصاوير الجدارية التي قام بزخرفتها ميكل أنجلو ورافائيل لمصلى كنيسة سستينا . ولقد قام برسم عدد من الدراسات (شكل ١١٣٠) لأشخاصه المرسومة على السقف ، وبذلك أحي أساليب ميكل أنجلو ودافنشي .

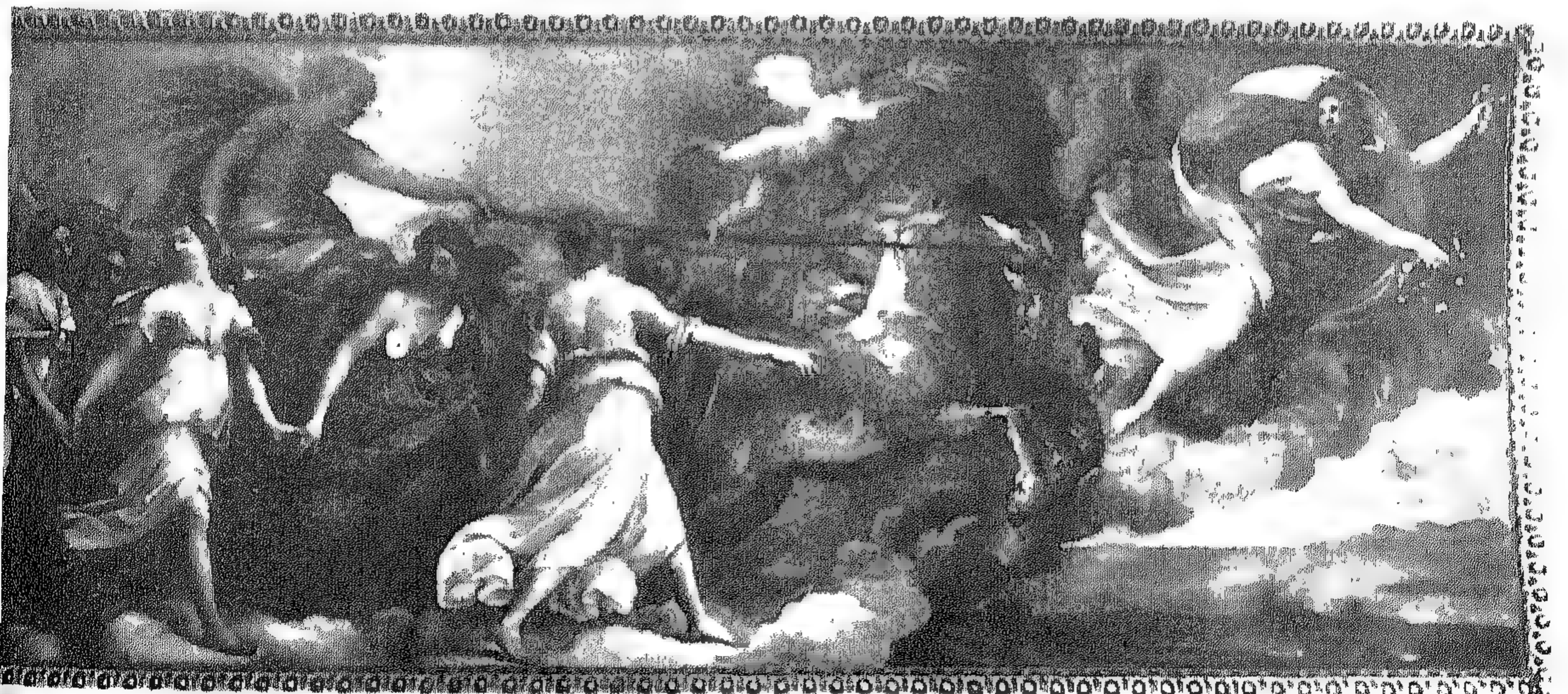
واهتم « كاراتشي » بتصوير المناظر الطبيعية وأبدع فيها ويتضح ذلك في اللوحة الدينية «الهروب إلى مصر» (شكل ١٣١) التي رسمها في عام ١٦٠٣ . ونلاحظ أن الأشخاص المرسومة في اللوحة لا تشعر بأهميتها بالمقارنة مع المنظر الخلوي .

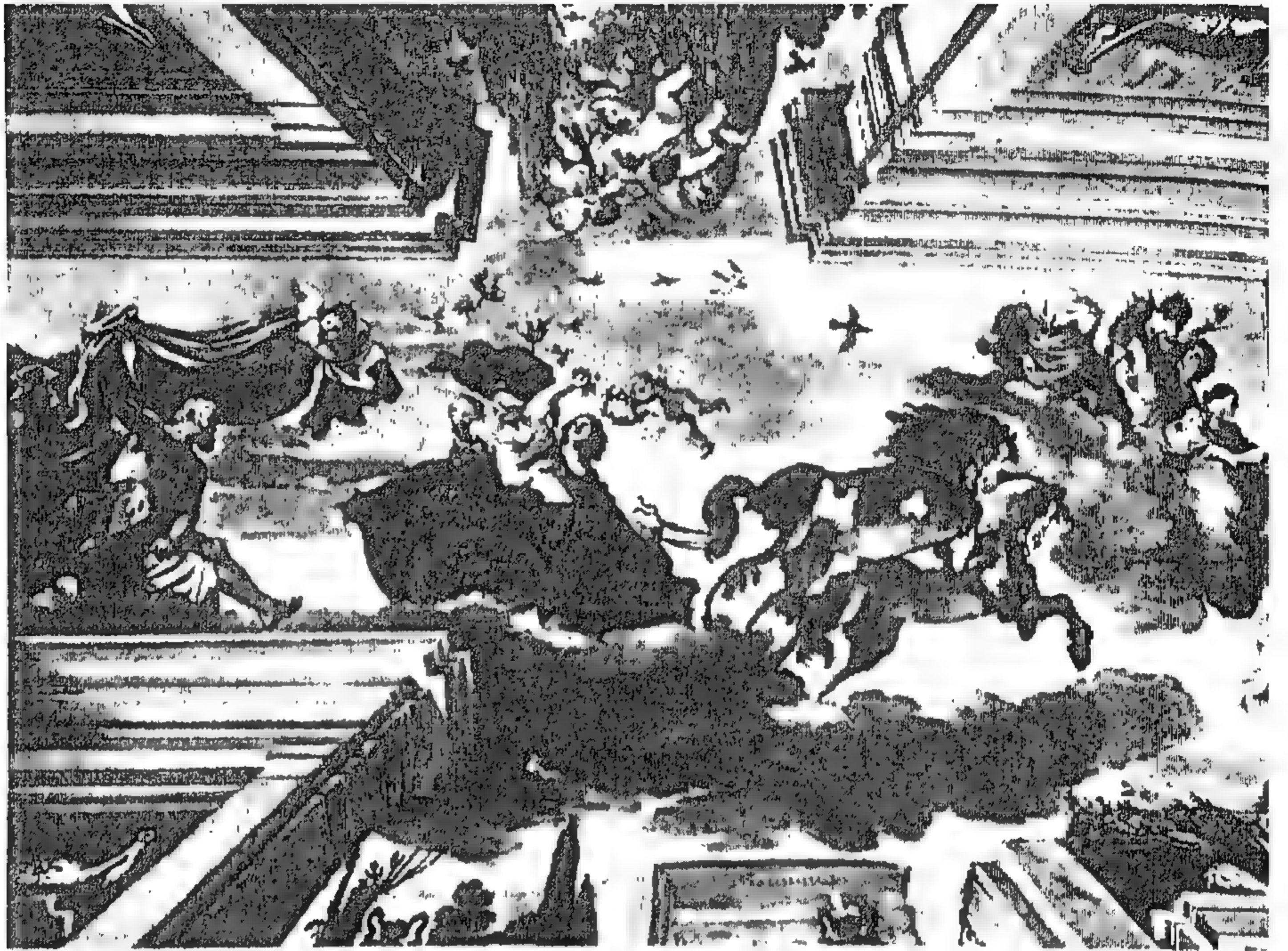
أثر انيبال على كثير من أتباعه خاصة في بولونيا ، وكان من أبرز هؤلاء المزخرفين

« جويدو ريني Guido Reni » (١٥٧٥ - ١٦٤٢)

درس في أكاديمية « كارتشي » في الفترة ١٥٩٤ - ١٥٩٥ وقام بعدة زيارات لروما في الفترة ١٦٠٠ - ١٦٠٣ . ولما ذاعت شهرته قام بزخرفة عدد من المباني أشهرها لوحة « الفجر » (شكل ١٣٢) التي زخرف بها سقف قصر روسيليوزي بروما في الفترة ١٦٠٣ - ١٦١٤ . ومن أشهر المزخرفين الذي اتبع أسلوب انيبال ، المصور « جرسينو Guircino » (١٥٩١ - ١٦٦٦) وكان متأثراً في أول الأمر بأسلوب كارافاجيو . ولقد قام بزخرفة سقف إحدى حجرات فارينزي في الفترة (١٦٢١ - ١٦٢٣) بموضوع الفجر (شكل ١٣٣) . واستخدم فن التصوير الزخرفي الباروكي كوسيلة لزخرفة أسقف وقاعات القصور والكنائس ، وكانت الموضوعات أسطورية أو تاريخية قديمة مما كان سبباً في تخصص عدد كبير من المصورين في هذا النوع من التصوير ، وكان من أبرزهم المصور « باتستا جوالى B . Gwali » الذي زخرف سقف كنيسة اليسوع (شكل ١٣٤) في الفترة (١٦٧٢ - ١٦٨٥) . لقد وصل هذا النوع من التصوير الزخرفي ذو النزعة الباروكية إلى درجة كبيرة من البراعة في القرن الثامن عشر وكان ذلك على يد المصور جيوفاني « باتسياتيپولو G . b . tiolo » (١٦٩٦ - ١٧٧٠) الذي تمكن في لوحاته من التغلب على جميع المشاكل التي صادفها مزخرفي السقوف من قبل . ويتضح ذلك في زخارف قصر القيصر بمدينة روزنبرج (شكل ١٣٥) التي رسمها في عام ١٧٥١ .

(شكل ١٣٢) جويدو ريني . « الفجر » . أفرسكو
بسقف قصر روسيليوزي ١٦١٣ ، روما .

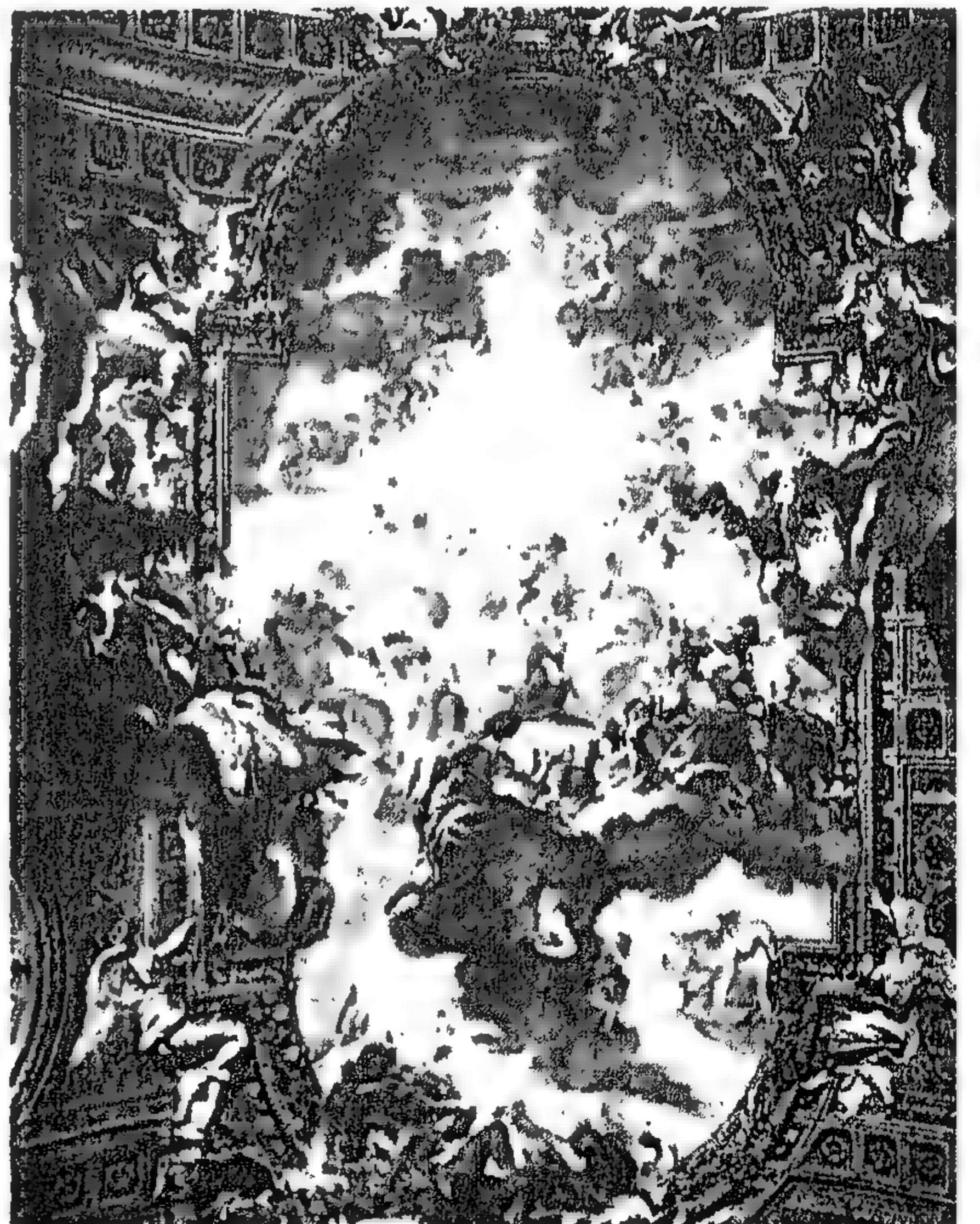

(شكل ١٣٣) الجرسينو. «الفجر»
إفرسكو بسقف فيلا لودوفيزي ،
١٦٢١ - ١٦٢٣ ، روما .

(شكل ١٣٤) باتستا جوالى .
«إنتصار المسيح» إفرسكو بسقف
كنيسة اليسوع ١٦٧٢ - ١٦٨٥ ،
روما .

(شكل ١٣٥) باتستا تيبولو إفرسكو
بسقف قاعة القيصر ، ١٧٥١ ،
قصر مدينة فورز برج .

العمارة :

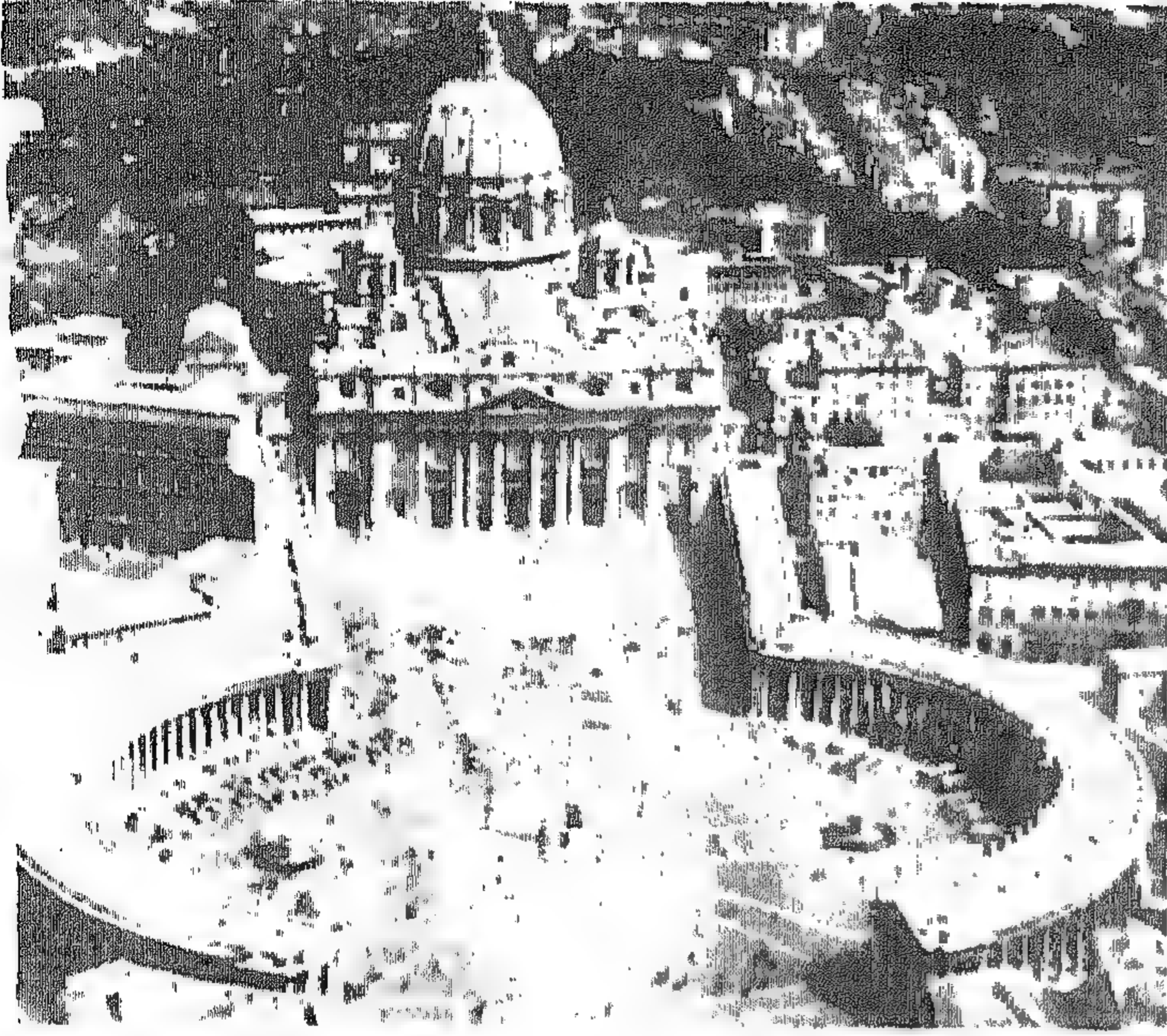
كانت روما مركز نشاط معمارى كبير بعد ظهور الحركة المناهضة للإصلاح الدينى . حيث شيد باباواتها كنائس وقصوراً لهم أمثال بول بورجيزى الخامس ، أوربان الثامن بربرينى ، انوسنت العاشر بامفيلى . كما كثر توافد المهندسين الشبان على روما للاشتراك فى تشييد الكنائس للحركات المسيحية (جماعة اليسوعيين وغيرهم) . وكان هدف هؤلاء المهندسين هو المبالغة فى العناصر الزخرفية المجملة للواجهات مع الاحتفاظ بالقوة والفخامة التى ابتدعها « ميكل أنجلو » « فينيولا » فى القرن السادس عشر ، وعرف هذا الطراز المركب بالباروك وكان أول من قدم هذا الطراز المهندس ماديرنا .

« كارلوماديرنا C . Maderna » (١٥٥٦ - ١٦٢٩)

تمرن على فن العمارة مع عمه « فونتانا » ، وظهر أسلوبه الجديد فى واجهة كنيسة القديسة سوزانا ١٦٠٣ ، التى استمد فكرتها من كنيسة اليسوع (ش ١٠٨) التى شيدها فينيولا لجماعة اليسوعيين فى روما فى القرن السادس عشر .

ويتضح تحول النزعة النهجية إلى طراز الباروك فى مشروع توسيع كنيسة القديس بطرس التى صممها ميكل أنجلو . حيث أسند البابا بولس الخامس هذه المهمة إلى المهندس ماديرنا فزاد من طول الصحن من ناحية الجهة الغربية مما حولها إلى كنيسة بازيليكية (شكل ١٣٦) وأقام واجهة ضخمة لهذا الجزء من الكنيسة تتفق مع ضخامة قبة ميكل أنجلو (شكل ٧٨) ولقد ساعد هذا التغير على وصل الكنيسة بقصر الفاتيكان .

ومن الفنانين الذين اشتركوا فى توسيع مشروع كنيسة القديس بطرس المهندس المثال « برينى » الذى يعتبر أحد أقطاب الطراز الباروكى فى فن المعمار ، بالإضافة إلى كونه أكبر ممثل لهذا الطراز فى فن النحت أيضاً . فالإله يرجع الفضل فى تخطيط ساحة كنيسة القديس بطرس فى عهد الكسندر الرابع حيث صمم مبنى دائرياً ضخماً يحيط بمدخل . الكنيسة ، ويتكون هذا المبنى من رواق مفتوح من الجهتين (شكل ١٣٧) ، ويحمل السقف جداراً من عقود مستديرة وأعمدة ضخمة يبلغ عددها ٢٨٤ عموداً موضوعة فى أربعة صفوف ويقف فوق الصف الداخلى مجموعة من التماثيل نحتها « بيرينى » تصور القديسين مرحبين بالداخلين إلى الكنيسة .

(شكل ١٣٦) واجهة كنيسة
القديس بطرس التي أقامها المهندس
كارلو ماديرنو ١٦٠٧ - ١٦١٥ ،
روما .

(شكل ١٣٧) الرواق الذي أقامه
المهندس المثالي برنيني ليحيط بمدخل
كنيسة القديس بطرس ١٦٢٤ -
١٦٣٣ . روما .

(شكل ١٣٨) فرنسيسكو بوردميني .
كنيسة النافورات الأربع ١٦٣٨٠ -
١٦٤١ . روما .

اشترك « برنيني » في مشروعات هندسية كثيرة مثل كنيسة « كاستل جندلفو » (١٦٥٨ -
١٦٦١) أريشيا (١٦٦٢ - ١٦٦٤) والقديس أندريا (١٦٥٨ - ١٦٧٠) ولما ذاعت شهرته
استدعاه الملوك الفرنسيون شارل الأول ولويس الثالث عشر والرابع عشر لتصميم الواجهة
الشرقية لقصر اللوفر .

« فرنشيسكو بوروميني » « F . Borromini » « ١٥٩٩ - ١٦٦٧ »

ومن أقطاب النزعة الباروكية المهندس « فرنشيسكو بوروميني » بدأ حياته في ميلانو ، وكان أبوه مهندساً ، كما كان قريباً للمهندس ماديرنا ، ونافس برينى .

ومن مشروعاته الضخمة المعقدة التي صممها ونفذها في روما ، كنيسة القديس كارلو (شكل ١٣٨) ذات النافورات الأربع التي نفذت في الفترة (١٦٣٨ - ١٦٤١) . وتتميز هذه الواجهة بتصميم مبتكر كما أن تصميم الواجهة التي أقامها بعد مرور ثلاثون عاماً من بدئه في الكنيسة ، يتميز بكثرة الزخارف المنحوتة بها .

ذاعت شهرة « بوروميني » محلياً وعالمياً بعد تشييده لهذه الكنيسة ، وصار أشهر أقطاب الطراز الباروكي الذي يعتمد على الضخامة والعناصر الزخرفية . ومن أشهر أعماله كنيسة إيقو بروما التي شيدت عام ١٦٤٢ (شكل ١٣٩) ، وواجهة كنيسة القديسة انيس « Agnese » في ساحة نافونا شيدت في الفترة (١٦٥٣ - ١٦٦٣) (شكل ١٤٠) . ولقد تنبه بوروميني إلى عظمة القبة الموجودة بالكنيسة ، فخفض الجزء المقابل لها بالواجهة . وجمع في هذا المشروع بين طراز النهضة الممثل في القبة وبين الطراز القوطي الممثل في الأبراج التي تحف بالمدخل .

قوبلت الابتكارات التي أدخلها بوروميني بالإعجاب في أنحاء إيطاليا وانتشر طراز الباروك في مدينة تورينو عاصمة مقاطعة سافويا بصفة خاصة في أواخر القرن السابع عشر . ومن أشهر أتباع هذا المهندس الراهب « جوارينو جوارى » .

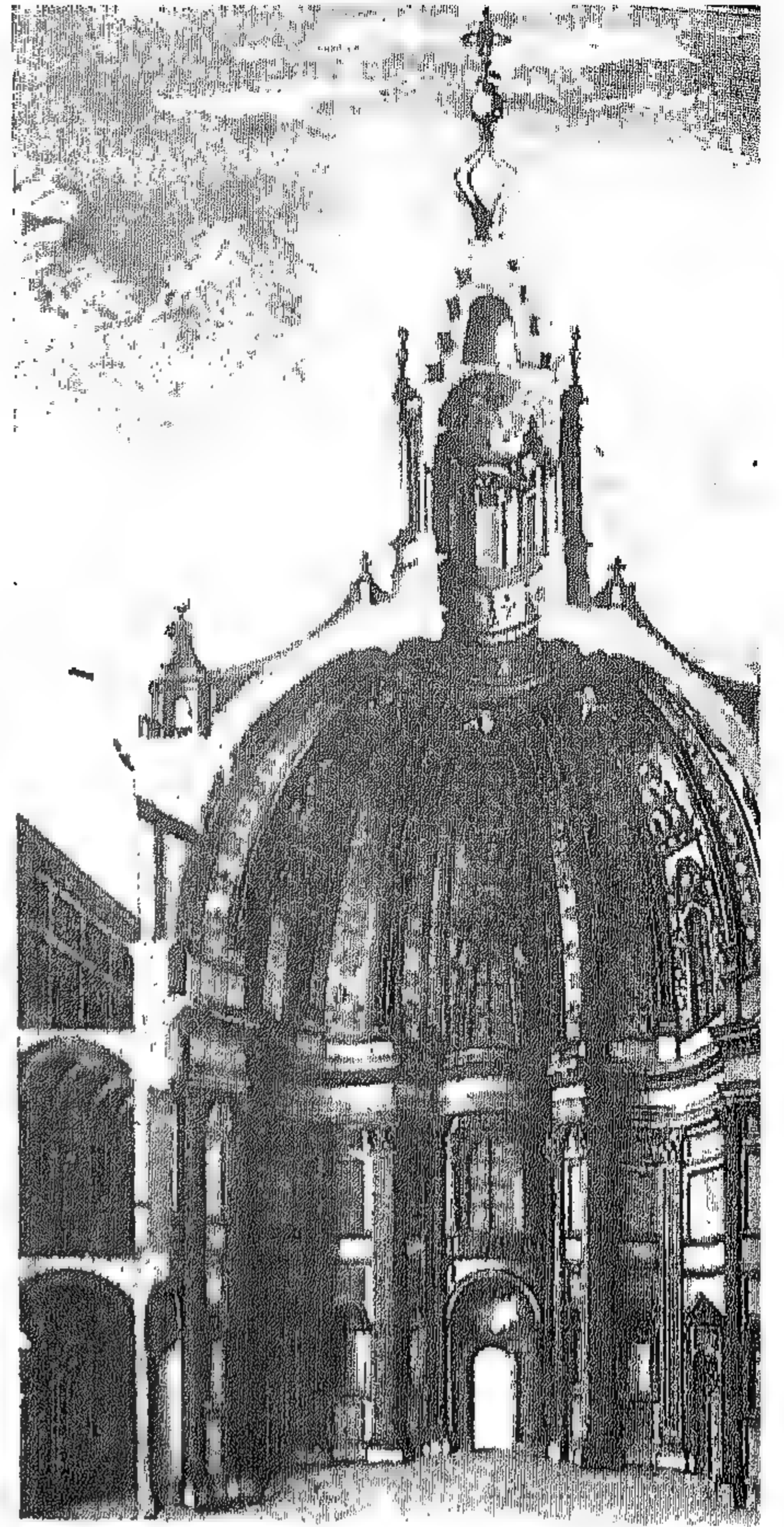
ولا تتعجب إذا وجدنا أن طراز الباروك الذي ابتدعه بوروميني ورعاه جواريني قد قوبل بترحاب كبير من الأقطار الشمالية في أوروبا في القرن الثامن عشر وذلك لأن هذا الطراز الضخم كان مزيجاً من مجموعة عناصر من الفن القوطي وفن عصر النهضة ، وإشتمل على عناصر زخرفية جذابة أعجبت الحكام الذين يرغبون في تخليد ذكراهم بمبان ضخمة جميلة .

النحت :

ارتبطت العمارة في عصر الباروك بنشاط كبير في فن النحت . وكان هذا الفن كالعمارة قد تحول إلى الأخذ بطراز الباروك الذي يعتمد على المبالغة والإنفعال والتكلف بفضل أساليب عبقرى روما المثال المهندس « برينى »

(شكل ١٤٠) فرنسكو بوروميني .
كنيسة القديسة آنيس في ساحة
نافونا ١٦٥٣ - ١٦٦٣ ، روما .

(شكل ١٣٩) فرنسكو بوروميني .
قطاع رأس كنيسة إيفو ١٦٤٢ ،
روما .

جان لورنزو برنيني « G . L . Bernini » ١٥٩٨ - ١٦٨٠

كان والده بطرس مثالا معروفاً في روما واشترك معه في عدة أعمال للكنائس ، وظهرت مواهبه في سن مبكرة لدرجة أنه سيطر على فن النحت في روما وهو في سن العشرين وصار النحات الأول فيها ، فكلفه الكاردينال سيبيون بورجيزي ابن أخو البابا بتزيين فيلا بورجيزي التي شيدها في الفترة ١٦١٣ - ١٦١٥ بمجموعة من التماثيل .
وتوضح الأعمال التي قام بنحتها برنيني للكردينال ، بأن أسلوبه تطور وابتعد عن طراز النهجية الذي كان يتبعه أبوه . حيث تحكم الفنان في الحركة والإشارة . وكان التغيير الذي طرأ على أسلوب المثال قد استمدته من فن التصوير الذي رآه في سقف قصر فرنيزي المزخرف بواسطة المصور « أنيبال كاراتشي » . كما استفاد من دراسة الأعمال الهيلينية التي رآها في روما مثل مجموعة « اللاوكون » وتمثال « الجندى المحتضر » .

ويتضح هذا الأسلوب المعبر الذي يتميز بالحركة العنيفة في تمثال داوود الذي نحته عام ١٦٢٣ (شكل ١٤١) حيث اعتمد الممثل على حركة الجسم العنيفة في التعبير عن المعركة بين البطل وعدوه الذي لا تراه . كما يلاحظ الانفعال في مجموعة «ابوللو وداقي» التي نحته في الفترة ١٦٢٢ - ١٦٢٥ (شكل ١٤٢) وتصور هذه المجموعة مطاردة ابوللو للآلهة دافني الخائفة عندما بدأت تتحول إلى شجرة .

وعندما انتهت مشروعات فيلا بورجيزي ابتعد برنيني عن هذا الوسط الارستقراطي ليلتحق في خدمة مشروعات البابوات أربان الثامن واسكندر السابع الدينية . فكلفه أربان بزخرفة كنيسة القديس بطرس من الداخل . ويتضح طراز الباروك في أعماله في هذه الكنيسة مثل البلدكان الذهبي والمنبر الذي قام بعملها في عام ١٦٢٣ . ولم يكن من السهل زخرفة الكنيسة من الداخل لاتساعها . الا أن برنيني قام بهذه المهمة خير قيام إذ أقام في صدر الكنيسة في الفترة (١٦٥٧-١٦٦٦) عرشاً من البرنز المذهب والرخام والجص (شكل ١٤٣) للقديس بطرس .

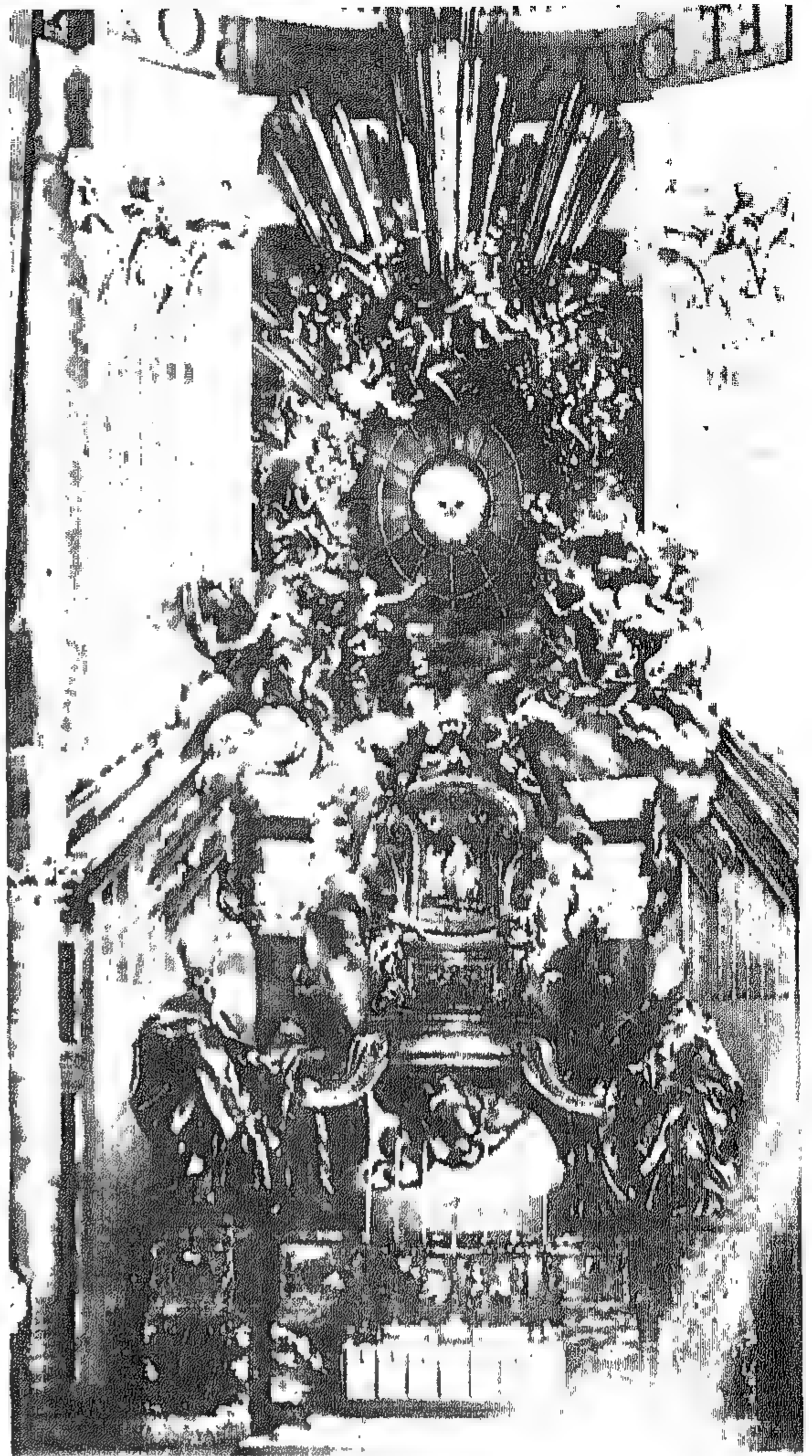

(شكل ١٤١)
لورنزو برنيني . «داوود»
تمثال من الرخام ، ١٦٢٣
متحف بورجيزي ، روما

(شكل ١٤٢)
لورنزو برنيني . «أبوللو وداقي»
تمثال من الرخام ، ١٦٢٢ - ١٦٢٥ ، متحف
بورجيزي ، روما .

(شكل ١٤٤) لورنزو برينيني .
« نشوة القديسة تيريز » ١٦٤٥ -
١٦٥٢ ، تمثال من الرخام . كنيسة
القديسة ماريا ديلا فيتوريا ، روما .

(شكل ١٤٣) لورنزو برينيني .
« عرش من البرنز المذهب » ١٦٥٧ -
١٦٦٦ ، كنيسة القديس بطرس ، روما .

على أن النهج الباروكي الذي تميز به يتضح في أجمع أعماله « نشوة » القديسة تيريز (شكل ١٤٤) الذي أقامه في الفترة (١٦٤٥ - ١٦٥٢) لكنيسة القديسة ماريا ديلا فيتوريا ونلاحظ في هذا العمل الفني الحركة المسرحية والإثارة الموضحة في شعور القديسة بالنشوة بعد أن لمسها الملاك .

ولقد قام برينيني بأعمال كثيرة لتجميل روما فزخرف أضرحة أوربان الثامن واسكندر السابع بتمثال خالدة كما قام بنحت تماثيل تصور أربعة أنهر لنافورة ساحة نافونا. ولقد تعدت شهرته إيطاليا فاستدعاه الملك لويس الرابع عشر في عام ١٦٦٥ لعمل تمثال له .

الفصل الثاني

طراز الباروك في بلاد الشمال

مقدمة تاريخية :

احتوت بلاد الشمال على منطقتين مختلفتين . الأولى الولايات الجنوبية - وكايت تابعة لاسبانيا واحتفظت بتقاليدها السياسية والدينية كما كانت ميداناً لعدة حروب قبل ان تصبح تابعة للنمسا في عام ١٧١٥ ، والثانية الولايات الشمالية التي اتحدت بعد اعتراف اسبانيا بذلك في عام ١٦٠٩ ، وكان الدين السائد بها البروتستنتي لذلك قل ظهور الفن الديني بها بينما ازدهرت موضوعات الحياة اليومية .

إقليم الفلمنك (بلجيكا)

في الوقت الذي شعرت فيه الولايات الجنوبية بنوع من الاستقلال بعد أن ترك فيليب الثاني حكمها لابنته ايزابيلا وزوجها البرت إلا أن البلاد لم تسلم من مشاركة أسبانيا في حروبها . وقد شجعت العائلة المالكة الفنون وساعدت على ازدهارها . وكانت الموجة الباروكية التي سادت إيطاليا قد امتدت إلى بلاد الشمال في القرن السابع عشر ، ولم يظهر في ميادين العمارة والنحت تغيير يذكر عما عرفناه في إيطاليا ، لذلك ستقتصر دراستنا على فن التصوير الذي ازدهر في تلك البلاد .

التصوير :

تأثر فن التصوير في الولايات الجنوبية بالابتكارات التي قام بها المصورون الإيطاليون . وساعد على إزالة الحواجز الفنية بين الشمال والجنوب الفنان العبقري روبرت الذي كان أبرز مصوري عصره

بول روبنز P . Rubens « (١٥٧٧ - ١٦٤٠)

يعتبر روبنز أهم شخصية فنية في عصره في إقليم الفلمنك ولم تقتصر زعامته على فن التصوير فقط بل عمت الفنون كلها .

نشأ روبنز في مدينة أنتورب ، إلا أنه صاحب والده البروتستنتي إلى ألمانيا عندما هرب من اضطهاد الأسبان في حرب التحرير . وبعد وفاة والده رجعت العائلة إلى أنتورب وكانت سنه عشر سنوات ، واعتنق بعدها المذهب الكاثوليكي .

درس مبادئ فن التصوير مع مصورين محليين ، قان نورت وقان قين ، وظهرت براعته ومهارته في حوالى عام ١٥٩٨ . ولما أراد أن يتعرف على أساليب فناني إيطاليا العباقة ذهب إلى روما في عام ١٦٠٠ ومكث هناك ست سنوات تقريباً تعرف خلالها على أعمال الفنانين « دافنشى » « وكارافيجيو » « وكاراتشى » ونافست أعماله في تلك الفترة أعمال الإيطاليين المعاصرين .

اضطر روبنز إلى الرجوع إلى أنتورب عندما مرضت والدته ، وهناك عُين المصور الخاص « لايزابيلا » وزوجها الأمير ألبرت كما استخدمته العائلة الحاكمة كمبعوث دبلوماسي في مهام خاصة . وأنشأ مرسماً خاصاً به التحق به بعض تلاميذه ، ووهب وقته لإنتاج الكثير من الأعمال الفنية ، فصارت أنتورب مركزاً فنياً هاماً مثلما كانت البندقية في القرن السابق . وتزوج في تلك الفترة من « ايزابيلا براندت » التي خلدها في كثير من لوحاته .

كان روبنز غزير الإنتاج ، بلغ عدد لوحاته ألفاً وخمسمائة ، ولقد بدأت شهرته تنتشر عالمياً بعد استقراره في أنتورب حيث كلف بتصوير بعض الموضوعات الدينية لكثدرائية المدينة . ويتضح تأثره بطراز الباروك الذى ابتدعه فنانون إيطاليا في لوحته رفع الصليب (١٦١٠) - « وإنزال المسيح من الصليب » (شكل ١٤٥) (١٦١٢) ، حيث تذكرنا طريقة رسم الأشخاص ذوى العضلات بأعمال « ميكلاجيلو » في مصلى « سستينا » ، وتصاوير قصر فرينزي التي رسمها « كاراتشى » . كما أن تأثير الضوء المنبعث من خارج اللوحة يذكرنا بأسلوب كارافيجيو .

ولما كثر عملاؤه من رجال الكنيسة والحكام ورجال المال ، استعان بعدد كبير من تلاميذه في هذه الأعمال كان من أشهرهم فان دايلك « ودى فوس » . ومن هذه الأعمال اللوحات التي صورها على جدران قصر لوكسمبورج بفرنسا في الفترة (١٦٢٢ - ١٦٢٥) لتخليد « ماريادى ميدتشى » (شكل ١٤٦) أرملة هنرى الرابع ووالده لويس الثالث عشر .

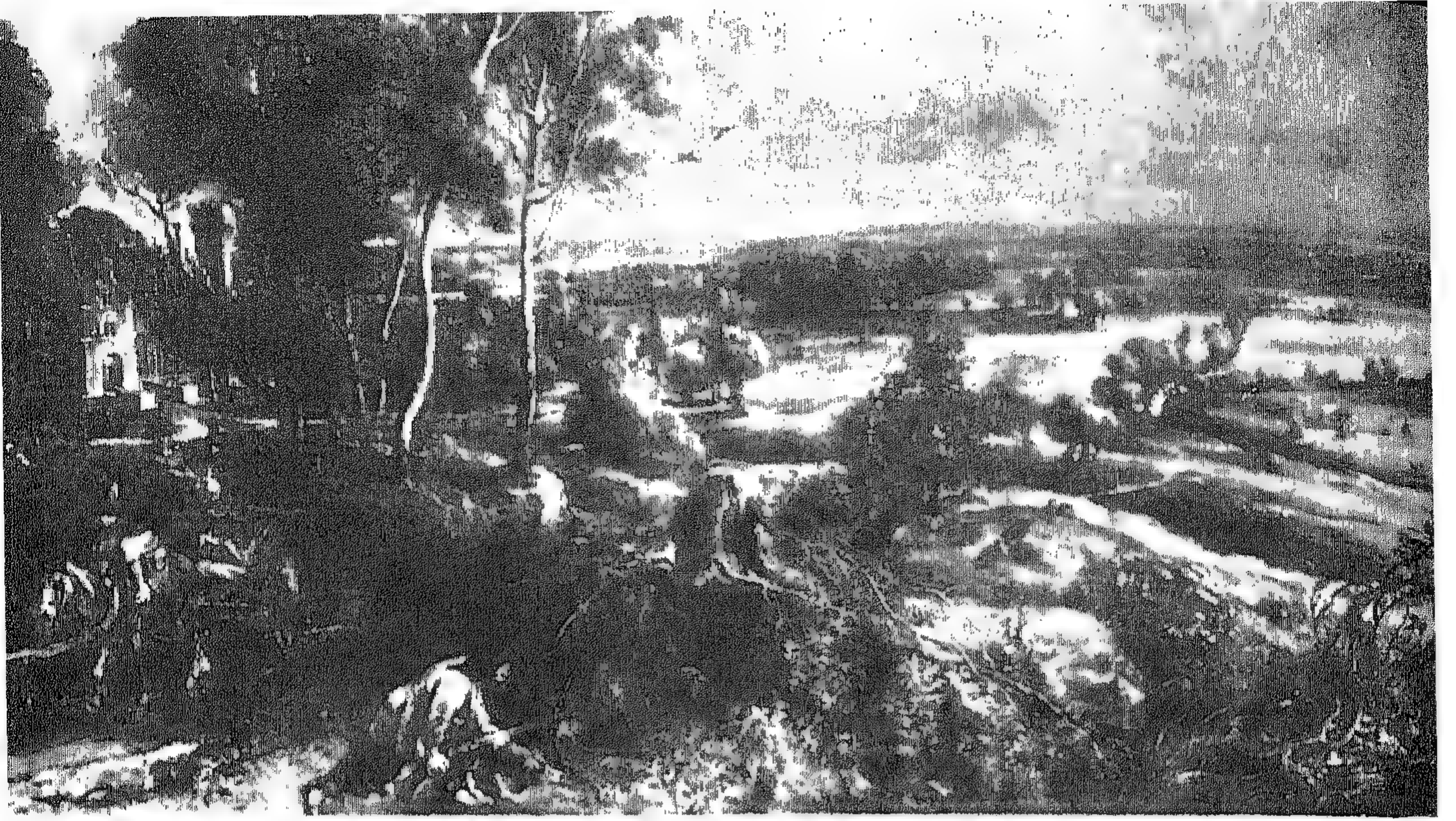

(شكل ١٤٥) بيتر بول روبنز .
« إنزال المسيح » ١٦١٢ ، كاتدرائية أنتورب .

(شكل ١٤٦) بيتر بول روبنز .
« تنويع ماريا مبدتش » ١٦٢٢ ،
متحف اللوفر .

(شكل ١٤٧) بيتر بول روبنز .
هيلين فورمية وابنها ١٦٣٧ .

(شكل ١٤٨) بيتر بول روبنز ، « منظر خلوى يحيط بقصر ستين » لوحة زيتية ، ١٦٣٦ ، المتحف الأهل . لندن .

أتاحت المهام السياسية التي قام بها الفنان في عام ١٦٢٨ في أسبانيا ، الفرصة للإطلاع على اتجاهات مصوري أسبانيا . ونلاحظ أنه تناول في تلك الفترة موضوعات أسطورية نفذها بأسلوب يختلف عن أسلوب لوحاته السابقة ، ويتضح ذلك في اللوحات التي صورها للملك فيليب الرابع مثل لوحة « حكم باريس » [لوحة ملونة رقم ١٥] التي رسمها عام ١٦٣٨ . ومن الواضح أنه تأثر بلوحات تيسيانو التي رآها في متحف البرادو بمدريد .

تعددت زوجات روبنز ، فبعد وفاة زوجته الأولى في عام ١٦٢٦ م . تزوج هيلين الصبية ذات الست عشرة سنة ، وكان عمره ثلاثة وخمسين عاماً . واتخذ من زوجاته وأولاده نماذج لكثير من لوحاته (شكل ١٤٧) . ولقد اهتم روبنز - برسم المناظر الطبيعية بعد أن اشترى قصرًا في الريف ليقم به مع زوجته . فعكف على رسم المناظر المحيطة بالقصر ، مثل لوحة منظر خلاء بجوار قصر ستين (شكل ١٤٨) ١٦٣٦ . كما رسم عدد من الموضوعات التي تظهر في خلفيات طبيعية .

وبالإضافة إلى مهارته السابقة أظهر روبنز براعة في اللوحات الشخصية التي رسمها للملك شارل ملك إنجلترا عندما ذهب إلى هناك عام ١٦٢٩ ، كما رسم عدداً كبيراً من الشخصيات البارزة هناك ، ولقد برع روبنز في التعبير عن بشرة الجسم الإنساني في لوحاته . ومن بين المعاونين الذين تمرنوا في مرسومه لم ينل هذه الشهرة العالمية التي وصل إليها روبنز إلا واحد فقط من تلاميذه هو المصور فان دايك .

فان دايك « Van Dyck » (١٥٩٩ - ١٦٤١)

نشأ فان دايك في مدينة أنتورب وتعلم التصوير على يد المصور فان بالين واشتهر بسرعة ، وقبل أن يبلغ العشرين صار المساعد الأول « لروبنز » وعمل معه لفترة (١٦١٧ - ١٦٢١). ثم تنقل في الفترة ١٦٢١ - ١٦٢٦ بين المدن الإيطالية جنوا - البندقية - روما - باليرمو لعمل صور شخصية لكبار القوم. وكان معجباً بأسلوب كارافاجيو .

بزغت شهرة هذا المصور في التصوير الشخصي عندما ذهب إلى إنجلترا وعين المصور الخاص لبلاط الملك شارل الأول في الفترة ١٦٣٢ - ١٦٤١ . ويتضح طراز الباروك في لوحة « الملك شارل يصطاد » (شكل ١٤٩) التي رسمها عام ١٦٣٥ . فنلاحظ وقفة الحاكم الارستقراطية في خلفية طبيعة مليئة بالحركة ، كما توضح هذه الصورة تأثيره بالمصور « كارافاجو » في الضوء المنبعث من خارج اللوحة . إلا أن شهرته أصابها الخمول في نهاية القرن حيث أنفق أمواله وانغمس في الملذات .

إقليم هولندا

بالرغم من الصراع الذي كان قائماً بين الأحزاب السياسية . الجمهوريين الذين يمثلون الطبقة المتوسطة ، والديمقراطيين الذين يمثلون الجيش والحكام ، ظهر انتعاش في التجارة في المدن الهولندية . واتصلت هولندا بأنحاء العالم عن طريق سفنها التجارية ، ولما كانت هولندا منطقة تجار ومزارعين ورجال بحر نجد أن الفن لم يحظ برعاية الدولة والكنيسة كما كان الحال في الحكم الكاثوليكي .

التصوير :

شجعت الطبقة المتوسطة التي نعمت برخاء اقتصادي الفنانين على تقديم لوحات من الحياة العادية إلى جانب اللوحات الدينية . ولأول مرة في تاريخ الفنون نجد أن الأشخاص العاديين هم الذين يكلفون المصورين بالأعمال الفنية . وبالرغم من أن هذا التقليد قد بدأ من قبل في هولندا ، إلا أن مفعوله ظهر منذ عام ١٦٠٠ م . فبدأ المصورون يرسمون لوحاتهم ويتتظرون المشتري بدلا من تنفيذ أعمال يكلفون بها .

وبعكس إقليم الفلمنك التي بزغ فن التصوير فيه من مركز واحد هو أنتورب ، نجد أن الولايات الشمالية تزدهر فيها عدة مراكز فنية في « هارلم » « أوترخت » ، « ليون » « ودلفت »

(شكل ١٥٠) فان هونتموست ،
« عبادة الرعاة » ، ١٦٢٤ . متحف
الافتري . فلورنس .

(شكل ١٤٩) فان دايك ،
« الملك شارل الأول في الصيد » .
١٦٣٥ ، متحف اللوفر . باريس .

وبالرغم من أن أوترخت لم تخرج عدداً كبيراً من المصورين ، إلا أننا نلاحظ أنهم نقلوا أسلوب كارافاجيو إلى المراكز الأخرى . ولقد زار روما بعض مصوري أوترخت الكاثوليكية ، وشاهدوا أعمال كارافاجيو ذات الموضوعات المسيحية الواقعية ، وأعجبوا بها أكثر من إعجابهم بموضوعات « كاراتشي » الكلاسيكية . ويتضح ذلك في أعمال المصوران تربروجين « Terbrughen » (١٥٨٨ - ١٦٢٩) وفان هونتهريست « Van hontherst » (١٥٩٠ - ١٦٥٦) الذي مارس أساليب كارافاجيو في استخدام الضوء بعد عودته من روما في عام ١٦٢٤ . ويتضح ذلك في لوحة « عبادة الرعاة » (شكل ١٥٠) .

ولقد انتقل طراز الباروك إلى هولندا عن طريق بلجيكا من خلال أعمال « روبنز » وبدأ الاهتمام برسم الصور الشخصية مفردة أو في مجموعات ، ومن أبرز مصوري هذه الموضوعات المصور هالس

«فرانز هالس F. Hals» (١٥٨٠ / ٨٥ - ١٦٦٦

ولد هذا الفنان في أنتورب ، وتعلم التصوير على يد المصور « فان فاندر » . ويتضح من أعماله القليلة الأولى أنه كان متأثراً بالمصور « روبنز » ، إلا أن أسلوبه المنفرد يتضح في الأعمال التي قام بها بعد انتقاله إلى هارلم . ومن أجمل لوحاته « الجندي المرح » (شكل ١٥١) التي رسمها عام ١٦٢٧ حيث تجمع هذه اللوحة بين أسلوب « روبنز » القوي مع التركيز على اللحظة المسرحية المستمدة من أسلوب كارافاجيو المعروف في أوترخت .

تخصص فرانز في رسم لوحات شخصية لمجموعات من : الحكام ، زوجاتهم ، الجنود . . إلخ . وبرع في تسجيل المشاعر الداخلية لكل منهم ويظهر ذلك في لوحة مديرات منزل الرجل العجوز (شكل ١٥٢) التي رسمها عام ١٦٦٤ . وهو المكان الذي أمضى آخر أيام حياته فيه . ونلاحظ أن المصور في هذه اللوحة وضّح في وجوه هؤلاء المشرفات شعور الشخص الذي رأى مأسى كثيرة داخل المؤسسة فانتابه إحساس باللامبالاة .

تكون لفرانز في هارلم أتباع كثيرون جعلوا من بلدهم أحد مراكز التصوير الهامة في هولندا ومن أشهرهم أخوه « ديرك » والفنان بيتر كودي وعلينا أن نبحت الآن في أعمال فنانى المراكز الأخرى .

« رمبرانت Rembrant Van Rijn » (١٦٠٦ - ١٦٦٩)

يعتبر هذا الفنان أعظم فنانى هولندا ، ولد في لايدن وتعلم التصوير على يد المصور « فان سوارنبرج » ، وبعد أن ذهب إلى امستردام لفترة قصيرة (١٦٢٤ - ١٦٢٥) التحق فيها بمدرسة المصور لاستمان ، إلا أنه رجع ثانية إلى مسقط رأسه .

وتأوح في الأعمال الأولى التي رسمها رمبرانت في لايدن (١٦٢٥ - ١٦٣١) ، إنه كان متأثراً بالفنان كارافاجيو بطريق غير مباشر ، حيث يبدو بها ضوء شديد ينبعث من إحدى جوانب اللوحة . ويوضح ذلك لوحة « توبي وأنا مع الصغير » (شكل ١٥٣) وهي إحدى موضوعات العهد القديم التي فضلها المصور لفترة طويلة . ولقد عالج رمبرانت هذه الموضوعات بالروح المسيحية التي سيطرت على كارافاجيو في معالجته لهذا النوع من الموضوعات . وتعرض هذه اللوحة الموضوع داخل حجرة في خلفية ريفية واقعية تتميز بقوة الملاحظة الشديدة .

(شكل ١٥٣) وبرانت ، «توبيت وأنا والعنزة» ،
١٦٢٦ ، مجموعة خاصة ، باريس .

(شكل ١٥١) فرانز هالس ، «الجندي المرح» ،
١٦٢٧ ، متحف ريكس ، أمستردام .

(شكل ١٥٢) فرانز هالس ، «مديرات منزل الرجل
المعجوز في هارلم» ، ١٦٦٤ ، متحف فرانز هالس ، هارلم.

استقر رمبرانت في أمستردام في عام ١٥٣٢ وتزوج من « ساسكيا » في عام ١٥٣٤ ورسمها في عدة لوحات أشهرها « أنا وساسكيا » ، وذاع صيته كأبرع مصور للوحة الشخصية في أمستردام وانتهالت عليه الطلبات وصار ثرياً .

إلا أن رمبرنت يبدأ في تطوير أسلوبه بعد ذلك ، ويبدو طراز الباروك واضحاً في لوحة « فقاً عين سامسون » (شكل ١٥٤) ١٣٣٦ المستوحاة من العهد القديم . حيث نلاحظ أن الضوء المتدفق من جهة واحدة على المجموعة المغلفة في ظلام الخيمة هو أسلوب مسرحي انفعالي . كانت تلك اللوحات المتقنة الواقعية من أسباب تحقيقه لمزيد من الشهرة . إلا أن المصائب بدأت تقترب منه بعد رسمه لوحته الشهيرة « دورية الليل » (شكل ١٥٥) التي رسمها عام ١٦٤٢ . حيث تصور هذه اللوحة بعض الضباط والجنود ، أخفت الظلال أشكال معظمهم . ولما كان المرسومون في هذه اللوحة قد اشتركوا جميعاً في دفع ثمنها ، لذلك نجد أنهم ثاروا عليه واتهموه بالفشل . وأدى ذلك إلى خرابه في عام ١٦٥٦ . على أننا يمكن أن نقرر أن الظلال الموجودة باللوحة لا تحجب كلية أشكال الأشخاص ، ولا تخفي الظلال الخافتة حركة الجنود التي توحي بموضوع الصورة .

ولم يمنع هذا التشهير من تكليف بعض الشخصيات المهمة في أمستردام له للقيام ببعض الأعمال في الخمسينيات والستينيات ، وترجع إلى تلك الفترة الأخيرة من حياته بعض الأعمال الدينية التي اختار لأبطالها بعض الشخصيات اليهودية الفقيرة مثل لوحة « عودة الأبن الضال » التي رسمها عام ١٦٦٥ ولوحة « عشاء عند اماوس » (شكل ١٥٦) التي رسمها عام ١٦٦٨ .

وضح رمبرانت في هذه اللوحات الجمال الروحاني واختار أبطاله من بين الشخصيات الشعبية بدلا من النبلاء الذين كانوا يظهرون في الموضوعات المماثلة في عصر النهضة . ويظهر أسلوبه الباروك في الضوء الذي ينبعث من مكان خارج اللوحة ليفسر الأشخاص والمنصدة المجتمعين حولها .

صور رمبرانت نفسه في لوحات متعددة (١٦٢٦ - ١٦٦٨) تعبر عن شخصيته في مراحل حياته الطويلة ، وقد استطاع في هذه اللوحات أن يعبر عن التغيرات التي مرت بحياته مجرباً في لايدن ، منفعلاً مسرحياً في عام ١٦٣٠ ، صريحاً ومحللاً لنفسه في آخر حياته ، ويتضح ذلك في لوحة « صورتي » التي رسمها عام ١٦٦٠ (شكل ١٥٧) .

كان رمبراند غزيراً في فنه ، وصل عدد لوحاته إلى ٦٥٠ ، بالإضافة إلى ٣٠٠ حفر و ١٥٠٠

(شكل ١٥٤)
 رمبرانت ، «نعمية»
 سمسون ، ١٦٣٦ ، معهد
 ستيدل ، فرانكفورت .

(شكل ١٥٥)
 رمبرانت ، «دورية»
 الليل ، ١٦٤٢ ، متحف
 ريكس أمستردام .
 كويزوولوبران ،

(شكل ١٥٧) رمبرانت ، « صورتي » ،
١٦٦٠ ، مجموعة خاصة في كينود ، لندن .

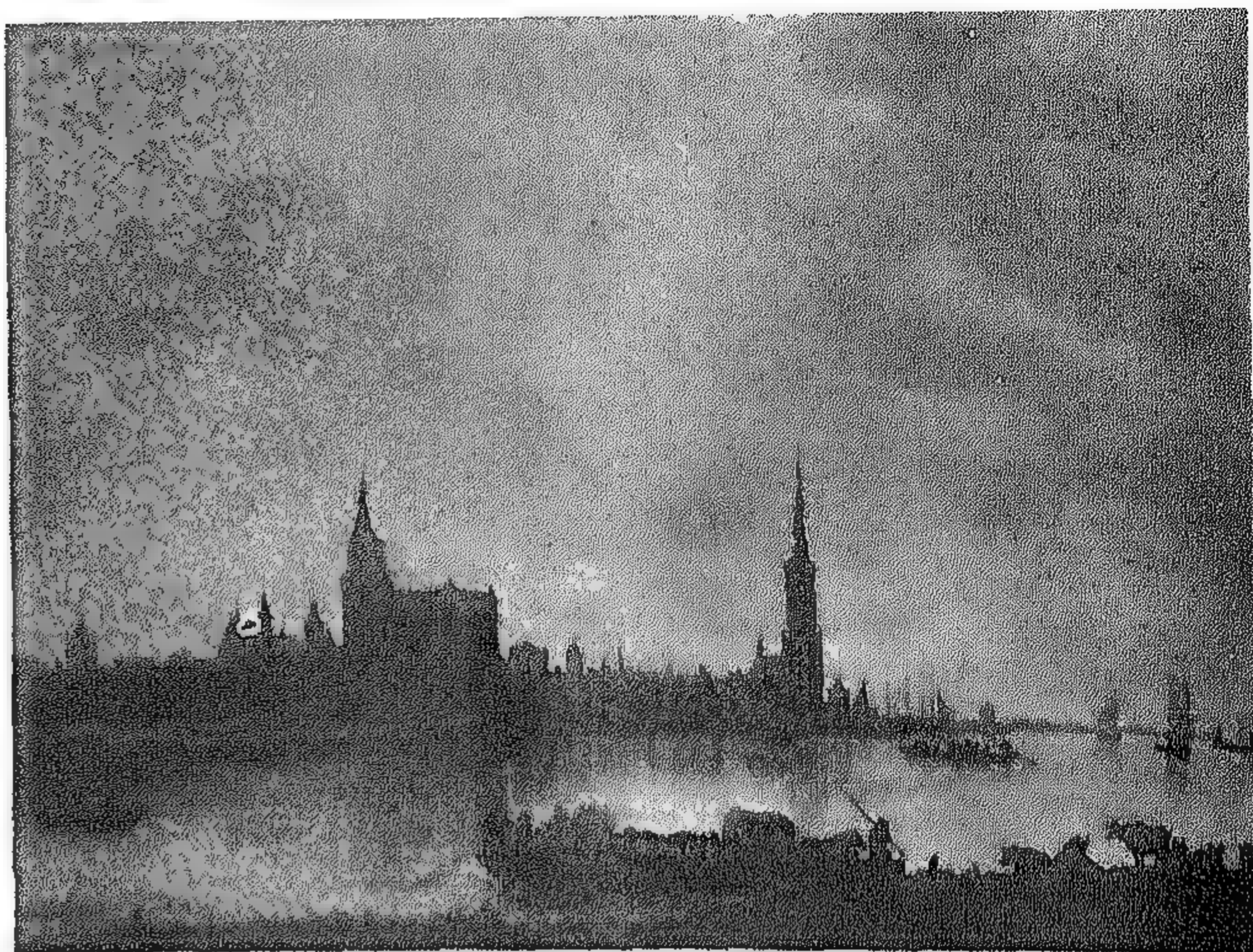

(شكل ١٥٦) رمبرانت ، « عشاء
عند إيمانوس » ، ١٦٦٨ ، رسم
خطي للوحة موجودة في باريس .

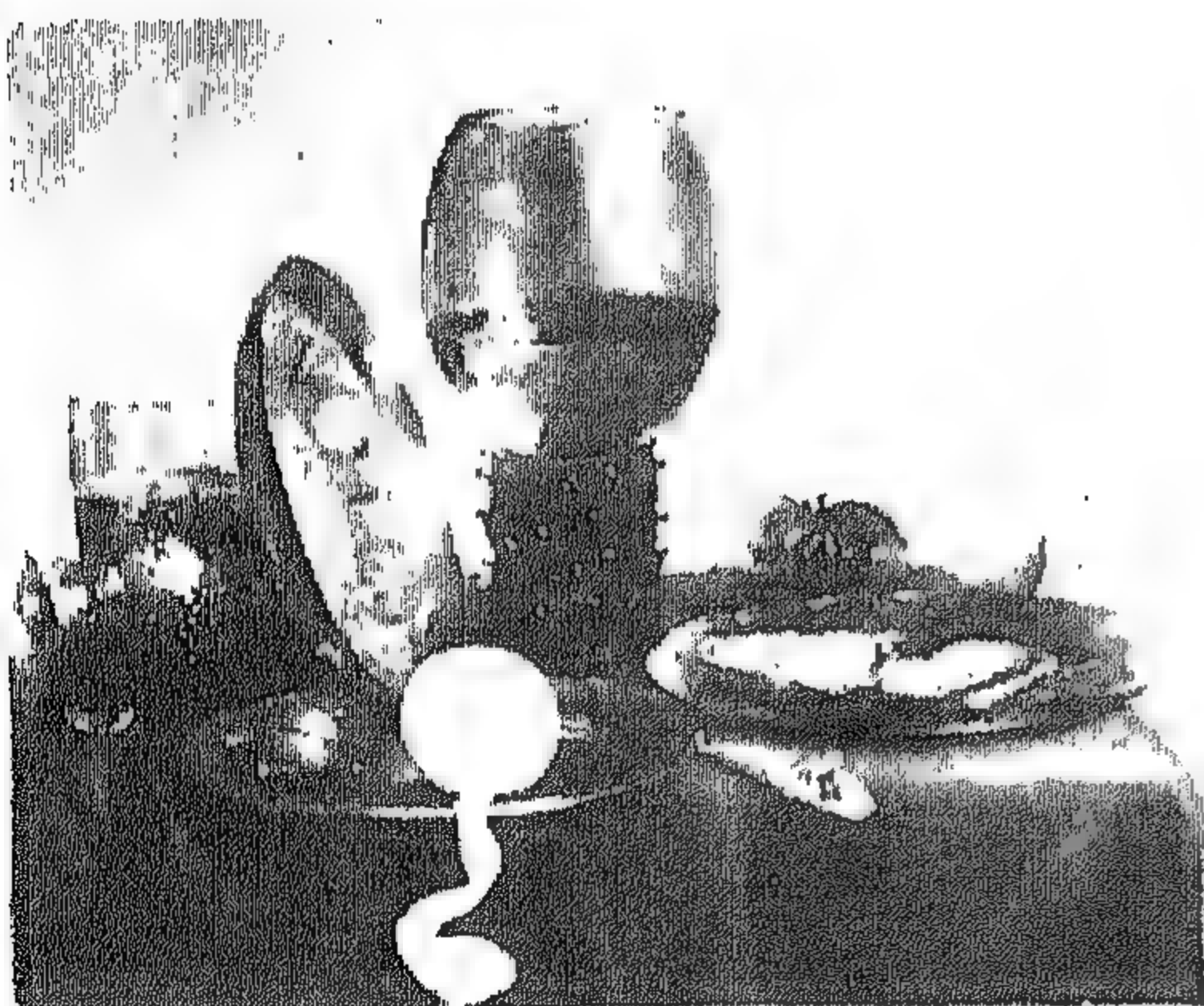
رسم ، وتميزت لوحاته بلون أصفر قاتم خاص به . ولقد أثر على كثير من مصوري هولندا ، فمن هارلم تأثر به فان أوستيد تربرخ « Terborch » ومن لايدن « جيراردو Girardou » الذي أثر بدوره على « جان ستين » « Jan Steen » ومن دلفت « فابريتوس Fabritus » أستاذ المصور الشهير « فيرمير » وكذلك تأثر به دي هوخ « De Hooch » . ولم يقبل الهولنديون كثيراً على إقتناء اللوحات الدينية التي كان يصورها رمبرانت . وكان أغلب المقتنين في هولندا يفضلون موضوعات مفهومة مستمدة من واقع حياتهم كالمناظر الطبيعية ، والطبيعة الجامدة ، ومن حياة الأسرة اليومية . لذلك تميز التصوير الهولندي في تلك الفترة بفنانين ذوي ميول متعددة .

ومن أشهر مصوري الطبيعة جان فان جوين « J.V. Goen » (١٥٩٦ - ١٦٥٦) (شكل ١٥٨) ، « هوبما Hobema » (١٦٢٨ - ١٧٠٩) (شكل ١٥٩) ورويزديل « Ruisdale » (١٦٠٠ - ١٦٧٠) الذي استخدم الظلال والضوء في لوحاته (شكل ١٦٠) وغيرهم أما مصوري الطبيعة الجامدة فاشتهر منهم وليام كلايز « W. Claesz » (شكل ١٦١) وجان دافيدز « J. Dairds » .

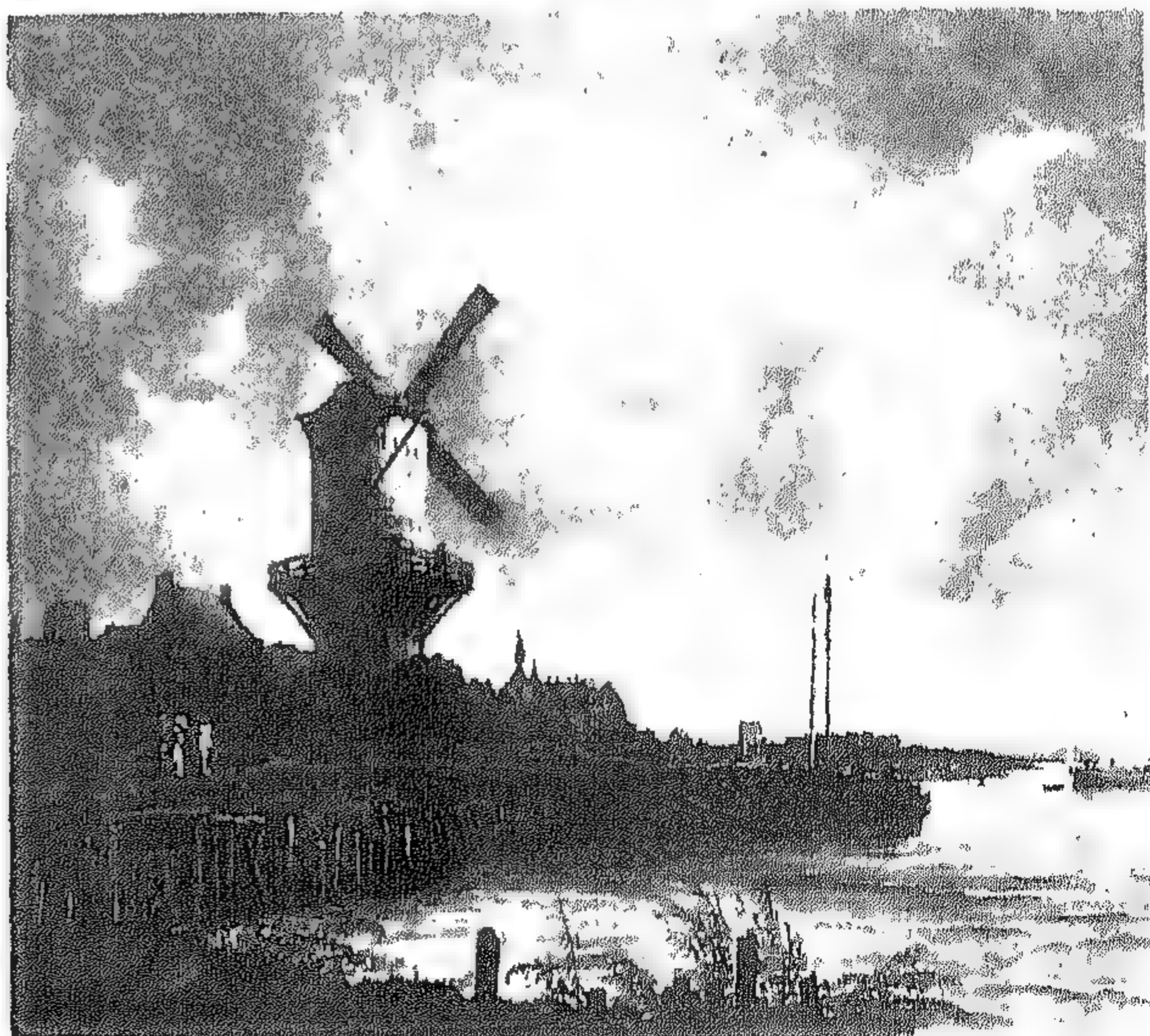
(شكل ١٥٨) جان فان جوين ،
« منظر خلوي » ، المتحف الأهلي
بلندن .

(شكل ١٥٩) هوبيا ، « الطريق »

(شكل ١٦١) وليم كلايز ، « طبيعة
صامتة » ، ١٦٣٤ ، متحف
بويمانز ، روتردام .

(شكل ١٦٠) رويزديل ، منظر
خلوي به طاحونة .

(شكل ١٦٢) جان ستين ، « العالم بالقلوب » ،
١٦٦٣ ، متحف الفنون التاريخية ، ميونيخ .

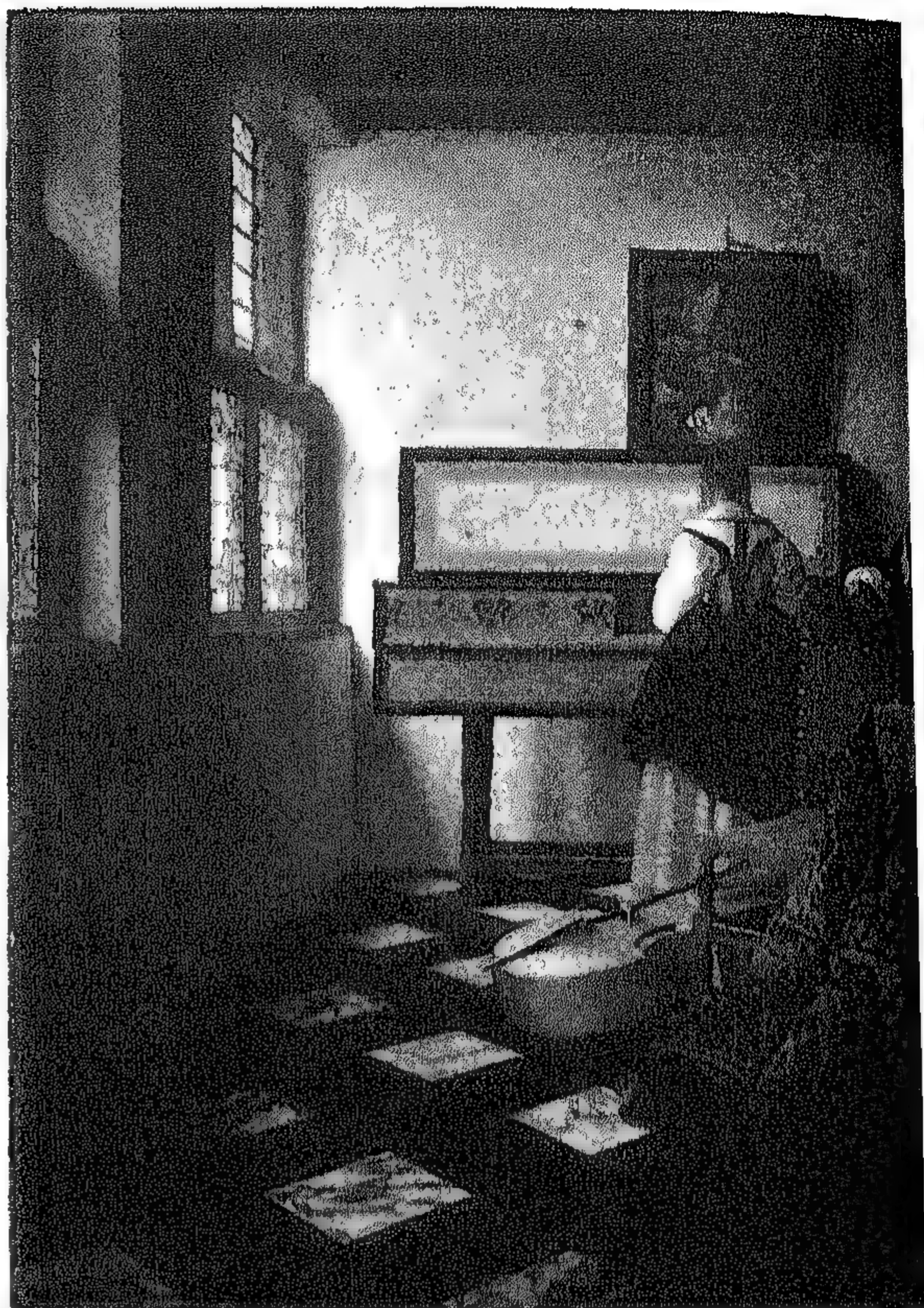
ومن أبرع المصورين الذين اهتموا بتصوير الحياة اليومية الأسرية في هولندا المصور « جان ستين » ، قام برسم عدد كبير من اللوحات استعرض فيها الحياة اليومية داخل البيت وخارجه ، كما صور الحانات الهولندية وما تحتويه من مظاهر المرح والنشاط . ويتضح ذلك في لوحة (العالم بالقلوب) (شكل ١٦٢) التي رسمها عام (١٦٦٣) على أن أشهر مصوري الحياة داخل المنزل كان المصور « فيرمير » .

يوهان فيرمير (J. Vermeer) (١٦٣٢ - ١٦٧٥)

نشأ في دلفت وتلقى فيها فن التصوير على يد المصور فابريتيوس ، جمع في أسلوبه بين تقاليد فن التصوير الهولندي الذي يهتم بتسجيل الأشياء الدقيقة ، وبين المزايا التعبيرية التي نقلتها مدرسة اوترخت عن فن مصوري روما . ونلاحظ في لوحاته التي تعرض لحياة الأسرة داخل المنزل ، أنه يكتفي فيها برسم شخص أو شخصين في حالة سكون يتبادلان الإشارة بنظرة

(شكل ١٦٤) بيتر دي هوخ ، « فناء منزل هولندي » ، ١٦٥٨ ، المتحف الأهمى ، لندن .

(شكل ١٦٣) جان فرمير ، « درس الموسيقى » ، ١٦٦٢ ، قصر وندسور . لندن .

حادثة معبرة . كما تنعكس أشعة الضوء غالباً من نافذة في إحدى جدران الحجرة . ويتضح ذلك فى أجمل لوحاته : لاعبة الجيتار ، المصور فى مرسىه ، الخطاب او ودرس الموسيقى (شكل ١٦٣) . إلا أن هذا الأسلوب التصويرى الهولندى ينتهى فى نهاية القرن السابع عشر بتأثير الفن الفرنسى والإنجليزى .

« بيتر دي هوخ Pieter De Hooch » ١٦٢٩ - ١٦٨٤

نشأ فى مدينة دلفت وأشتهر برسم موضوعات بها تكوينات معمارية من الداخل أو من الخارج .
واستخدم الضوء المنبعث من جانب اللوحه أحسن استخدام ، ويتضح ذلك فى لوحه فناء فى منزل هولندى (شكل ١٦٤) التى رسمها عام ١٦٥٨ .

الفصل الثالث

طراز الباروك في اسبانيا

مقدمة تاريخية :

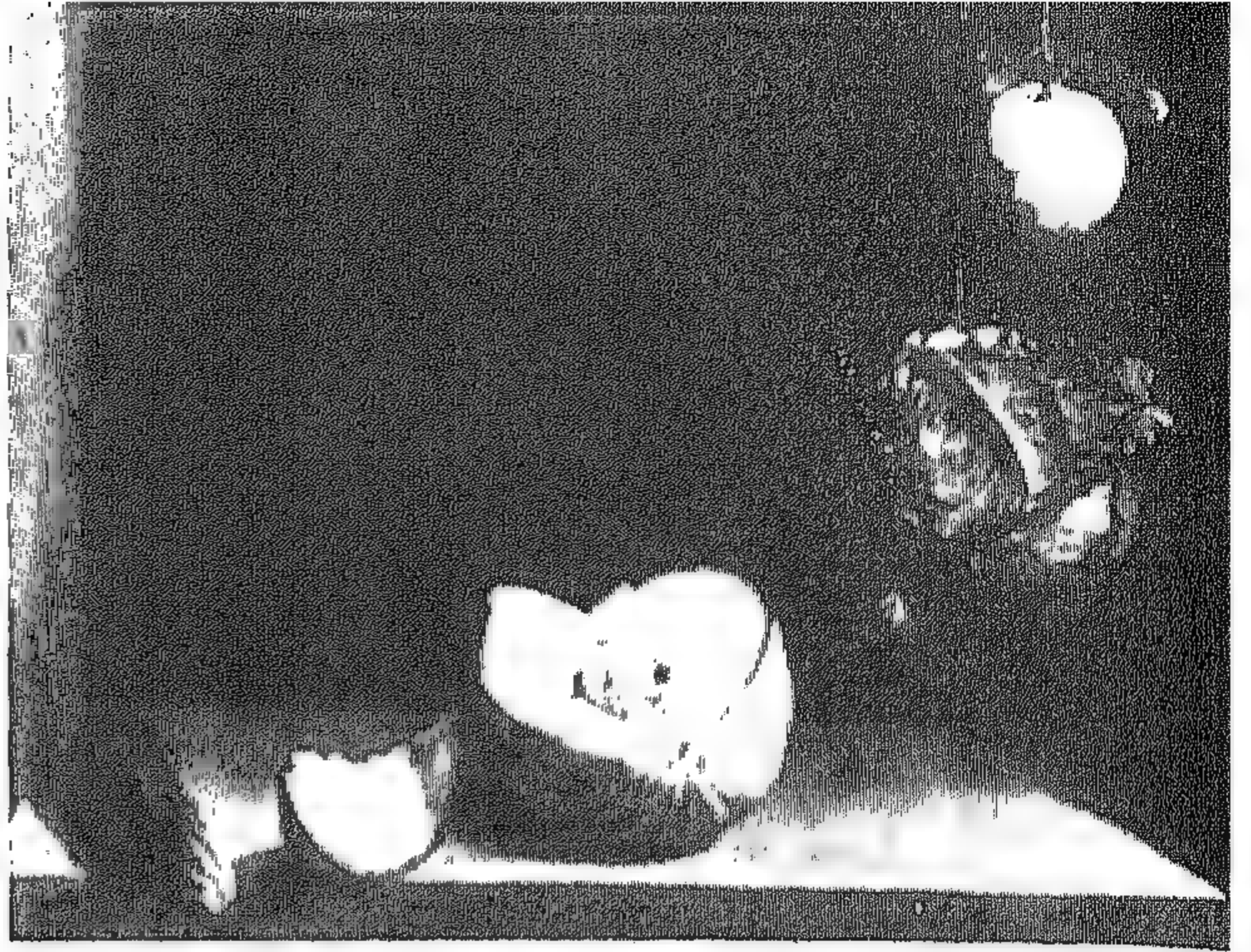
وصلت اسبانيا في القرن السادس عشر إلى كونها قوة عظيمة سياسياً وإقتصادياً ، وظهر بها رجال عظام في الدين والآداب ، إلا أن إنتاجها في الفن لم يصل إلى هذه الدرجة ، ولم يساعد وجود الفنان اليوناني الجريكو أشهر مصوري النزعة النهجية بينهم على ظهور فنانيين محليين . إلا أن القوة الدافعة جاءت من الخارج عن طريق فن كارافيجيو - والفن الفلمنكي ، وبدأ الأسبان يعالجون موضوعاتهم بطريقتهم الخاصة التي استمدوها من هذه المصادر ، ومن أبرز المصورين في أوائل القرن السابع عشر المصور سانشي كوتان «Sanchez Coton» (١٥٦١ - ١٦٢٧) الذي اشتهر بمعالجته لموضوعات الطبيعة الجامدة التي انتشرت في بلاد الشمال (شكل ١٦٥) . ونلاحظ في أعماله تأثره بكارافيجيو في استخدام الضوء والظل .

ظهر طراز الباروك في أسبانيا في آخر القرن السادس عشر - وازدهر بصفة خاصة في مدينة اشبيلية على يد المصور زورباران وفيلاسكويس وساهم في نشأة الأسلوب التعبيري المصوران دي رييرا «De Ribera» (١٥٥٨ - ١٦٦٠) وفرنشسكو هريرا «F.Flerreva» الاب (١٥٩٠ - ١٦٥٦) .

«فرنشسكو زورباران F.Zovbaran» (١٦٩٨ - ١٦٦٤) :

نشأ في مدينة أشبيلية وتعلم التصوير على يد المصور دياز وربما أيضاً المصور روبلس . وفي عام ١٦٢٩ شارك هريرا في تنفيذ بعض أعماله ، وصار أبرز فناني أسبانيا في تلك الفترة . اشتهر بتصوير الرهبان ويعمل لوحات كثيرة لكنائس أسبانيا وأديرتها ومن أجملها لوحة رسمها عام ١٦٣١ . في كنيسة القديس توماس باشبيلية تصور « القديس سيرابيوم » (شكل ١٦٦) كما رسم لوحة عظيمة للقديس فرانسيس عام ١٦٤٠ . وتزخر هذه اللوحات بأضواء قوية مسلطة من خارج اللوحة تنعكس على الأشخاص المرسومين في خلفية مظلمة . ونلاحظ أن زورباران قد اتجه في بعض الحالات إلى رسم لوحات من الطبيعة الجامدة .

(شكل ١٦٥) سانشيس كوتان ،
« طبيعة صامتة » ، ١٦٠٢ ،
متحف مدينة جرانادا .

(شكل ١٦٦) فرانشيسكو دي
زرياران ، « القديس سيرابيوم » ،
١٦٢٨ ، مجموعة خاصة بمدينة
جوبلتيكت ، أمريكا .

« ديجوفيلاسكويس D.Velasques » (١٥٩٩ - ١٦٦٠)

كان فيلاسكويس من المصورين الذين عاصروا زورباران واتخذوا أسلوب كارافييجيو
نموذجاً لأعمالهم . نشأ في مدينة أشبيلية وتعلم على يد هريرا الأب ثم انتقل إلى مرسى المصور
الإيطالى فرنسيسكو بانشيكو الذى تزوج بابنته ، ويتضح فى أعماله الأولى أنه كان يفضل
الموضوعات اليومية والطبيعية الجامدة أكثر من الموضوعات اليومية .

وتوضح لوحة « حامل المياه » (شكل ١٦٧) التى رسمها عام ١٦٢٣ وعمره لا يزيد عن عشرين عاماً ، على أن نبوغه ظهر فى سن مبكرة . حيث يمكن بمهارته من التعبير عن شخصية العامل الفقير الذى يتعكس عليه الضوء الكارافجسكى . .

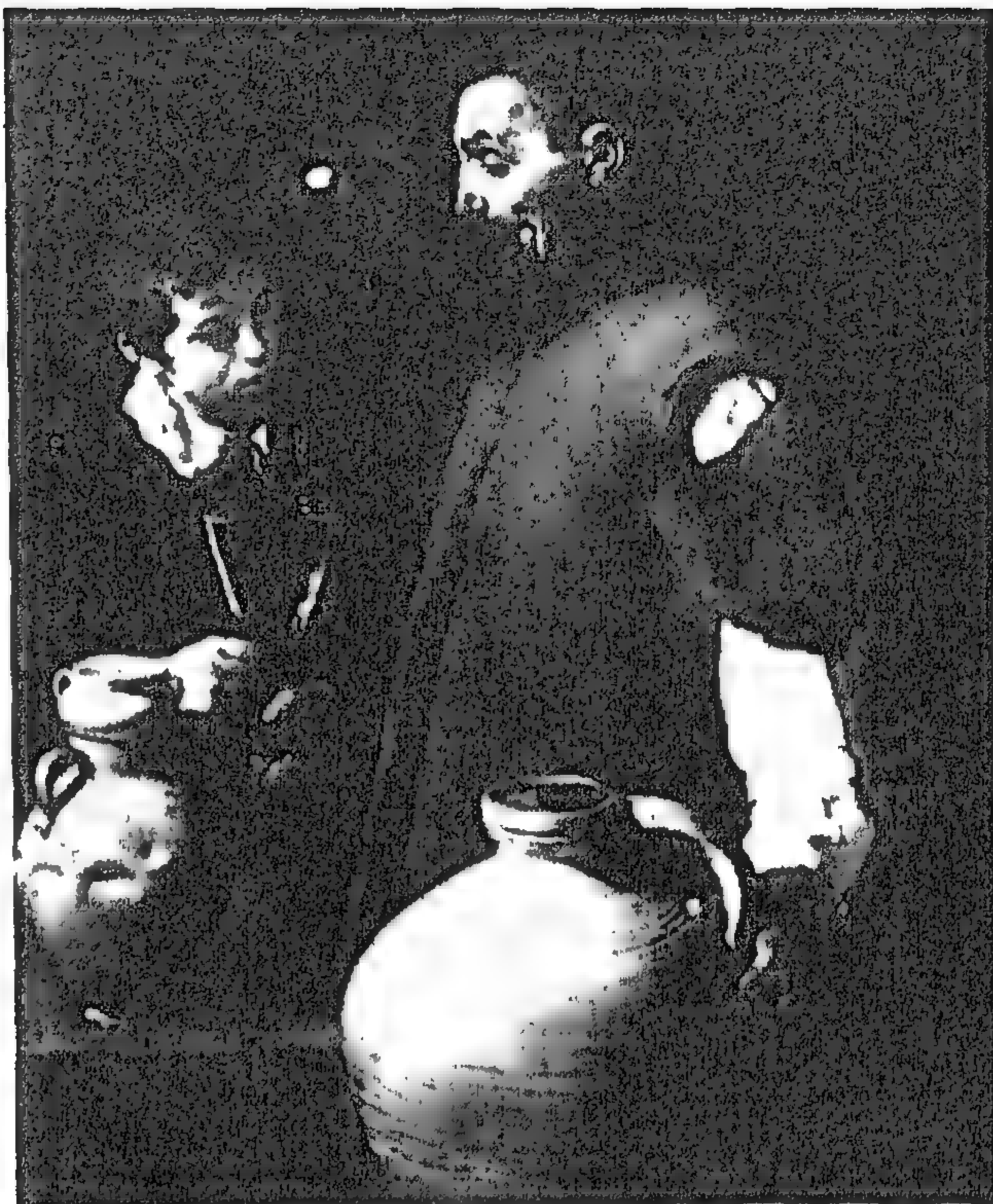
انتقل فلاسكويس إلى مدريد فى عام ١٦٢٣ واستقر فى المدينة بعدما عينه الملك فيليب الرابع مصوراً خاصاً به ، وأمضى بقية حياته فيها يرسم غالباً صور لشخصيات العائلة المالكة ، ونلاحظ فى أعماله الأولى التى رسمها فى مدريد ، الفاصل الواضح بين الضوء والظل الذى استمده من كارافاجيو ، كما نلاحظ الخط الخارجى الواضح الذى اشتهرت به مدينة اشبيلية . إلا أن أسلوبه يتغير بعد ذلك تبعاً للصلات الوطيدة التى كونها مع المصور « روبرت » مبعوث بلاده إلى ملك أسبانيا فى عام ١٦٢٨ . وربما وجه فنان الشمال نظر المصور الأسباني إلى دراسة أسلوب « تيسيانو » فى اللوحات الموجودة فى مجموعة الملك شارل الخامس . كما نصحه بزيارة إيطاليا ، فذهب إليها فى عام ١٦٢٩ وتنقل بين البندقية وفيرارا وروما ، ورسم بعد عودته عدة لوحات شخصية للملك فيليب وعائلته تدل على براعة فى التصوير . ومن أشهر هذه الأعمال لوحة « الملك فيليب الرابع فى الصيد » ١٦٣٤ (شكل ١٦٨) ولوحة امرأة مع مروحتها « ١٦٣٤ » .

أرسل الملك فيليب الفنان « فيلاسكويس » إلى روما ليعمل صورة شخصية للبابا اينوسنت العاشر فى عام ١٦٤٩ م . واستقر الفنان هناك حتى عام ١٦٥١ ورسم أثناء إقامته هناك لوحة « فيلاميدتشي » . ويظهر استخدامه للضوء فى تلك الفترة ، المرحلة التحضيرية للمدرسة التأثيرية .

ولما قرر الملك فيليب الرابع الزواج من ماري تيريز النمساوية عينه حاكماً للقصر فى عام ١٦٥٢ ورسم لها لوحة وهى صغيرة كما رسم لها عدة لوحات فى مراحل مختلفة من عمرها . على أن أسلوبه الناضج وعبقريته يتضحان فى لوحة وصيفات الشرف (شكل ١٦٩) التى رسمها عام ١٦٥٦ وتعرض هذه اللوحة الأميرة « مرجريتا » تتوسط مجموعة من وصيفاتها ، ويظهر الفنان فى الجهة اليسرى ممسكاً أدواته أمام اللوحة .

ومن مصورى أسبانيا المشهورين فى القرن السابع عشر الفنان موريللو (١٦١٨ - ١٦٨٢) وتأثر بلوحات روبرت وفان دايك الموجودة فى القصر الملكى ، إلا أنه اهتم فى أعماله برسم موضوعات للأطفال وللقديسين ، وأوضح فيها الجرأة فى الحالة الأولى ، والروحانية المقدسة فى الحالة الثانية (شكل ١٧٠)

(شكل ١٦٧) ديبجو فيلاسكونس
« حامل المياه بمدينة أشبيلية » ،
١٦١٩ ، متحف ويليمتون ، لندن .

(شكل ١٦٨) ديبجو فيلاسكونس ،
« الملك فيليب الرابع في الصيد » ،
١٦٣٤ .

(شكل ١٦٩) ديبجوفيلاسكوس ،
«وصيفات الشرف» ، ١٦٥٦ ،
متحف برادو ، مدريد .

(شكل ١٧٠) مورييو ، «المدراء»
وطفلها .

الفصل الرابع

طراز الباروك في فرنسا

مقدمة تاريخية :

تمكنت ماري ميديتشي بعد وفاة هنري الرابع ملك فرنسا عام ١٦١٠ من المحافظة على قوة المملكة للفترة (١٦١٠ - ١٦١٧) بصفتها وصية على عرش ابنها لويس الثالث عشر ١٦١٠ - ١٦٦٢ ، ثم وأكمل هذه المهمة ريشيلو للفترة ١٦٢٤ - ١٦٦٢ .

وصارت فرنسا في فترة حكم لويس الرابع عشر (١٦٦٠ - ١٦٨٥) أكبر قوة في أوروبا حربياً وثقافياً. حيث فكر الملك في الاستيلاء على هولندا بعد وفاة ملك أسبانيا هنري الرابع فغزاها في عام ١٦٧٢. إلا أن نفوذها على الدول الغربية يقل في أوائل القرن الثامن عشر حين تبدأ إنجلترا في الظهور كقوة .

حلت باريس محل روما منذ نهاية القرن السابع عشر كمركز عالمي للفنون التشكيلية . وتغير طراز الفن الفرنسي الذي كان سائداً في عصر لويس الثالث عشر إلى طراز جديد يميل إلى الكلاسيكية ، فضل الفرنسيون تسميته طراز لويس الرابع عشر عن تسميته بطراز الباروك . وحيث إن طراز لويس الرابع عشر يعكس طراز الباروك الإيطالي بعد تطويره ، لذلك نجد أنه يجدر بنا تسميته الباروك الكلاسيكي .

كانت الكلاسيكية هي طراز البلاط الرسمي في الفترة (١٦٦٠ - ١٦٨٥) إلا أن جذورها نشأت من التقاليد التي كانت منتشرة في فن القرن السادس عشر . ومن الجدير بالذكر أن نذكر أنها كانت في فرنسا أكثر اتصالاً بعصر النهضة في إيطاليا عنها في بلاد الشمال .

العمارة :

سادت أساليب النهضة في فرنسا لفترة ١٦٣٠ - ١٦٤٠ ثم أخذ طابع الباروك الإيطالي يظهر تأثيره في المباني الدينية .

ويرجع ذلك إلى نفوذ طائفة اليسوعيين الذين رجعوا إلى فرنسا في عام ١٦٠٣ ، حيث

فضلوا استخدام فئة الرهبان المهندسين المتميزين في روما ، في تشييد كنائسهم ، فظهرت تأثيرات من كنيسة القديس بطرس وكنيسة اليسوع ، كما ظهرت عناصر معمارية تذكرنا بالكنائس الباروكية المتأخرة .

ومن المباني الدينية التي تجمع بين طراز النهضة وطراز الباروك ، كنيسة الناقهين « Les Invalide » (شكل ١٧١) التي صممها « مانسارت Hardoin Mansart » . وتذكرنا تصميم الكنيسة الذي يعتمد على شكل الصليب الإغريقي (رسم ز) بتصميم كنيسة القديس بطرس الذي ابتكره « ميكل انجلو » ، كما يتضح التأثير أيضاً في شكل القبة . إلا أننا نلاحظ أن الواجهة الخارجية يتضح فيها تأثير المهندس بطراز باروك .

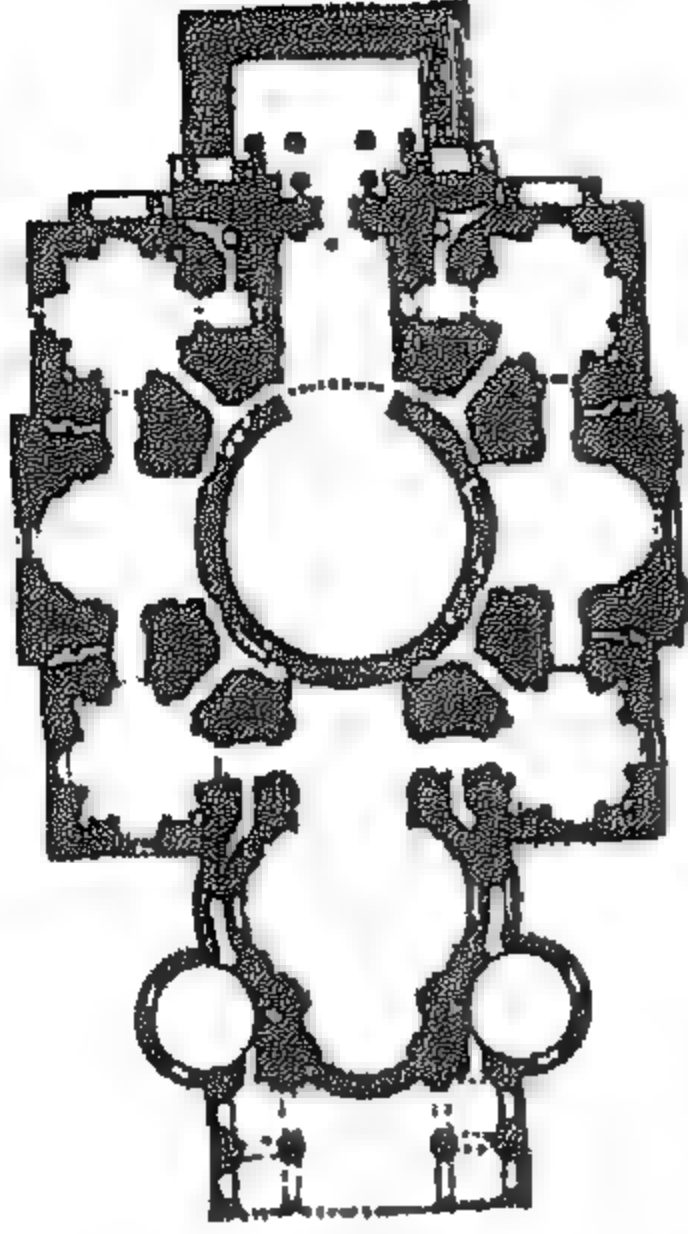
يقل التأثير الإيطالي في المباني الدنيوية ، فبالرغم من استعانة الحكام الفرنسيين بمهندسين إيطاليين لتصميم مشروعاتهم ، إلا أنها لم تنفذ وأكملها المهندسون الفرنسيون أمثال ليفو « Leveau » ، ليران « Lebrun » وبيرو « Perrault » مما حفظ على فرنسا شخصيتها الوطنية المميزة في فن المعمار .

ويرجع الفضل في كثرة الفصور الجميلة الفخمة التي شيدت في تلك الفترة إلى لويس الرابع عشر وإلى الوزراء ريشيلو ومازاران ، وإلى الثروات الضخمة التي تمتع بها الأفراد . وقام بهذه الأعمال عدد من المهندسين الفرنسيين من أشهرهم ميرسييه (Mercier) الذي شيد قصر ريشيلو في الفترة (١٦٢٥ - ١٦٣٥) ، وفرنسوا مانسارت (١٥٩٨ - ١٦٦٦) الذي شيد قصر لافيت « Laffite » (شكل ١٧٢) في الفترة ١٦٤٢ - ١٦٥٠ .

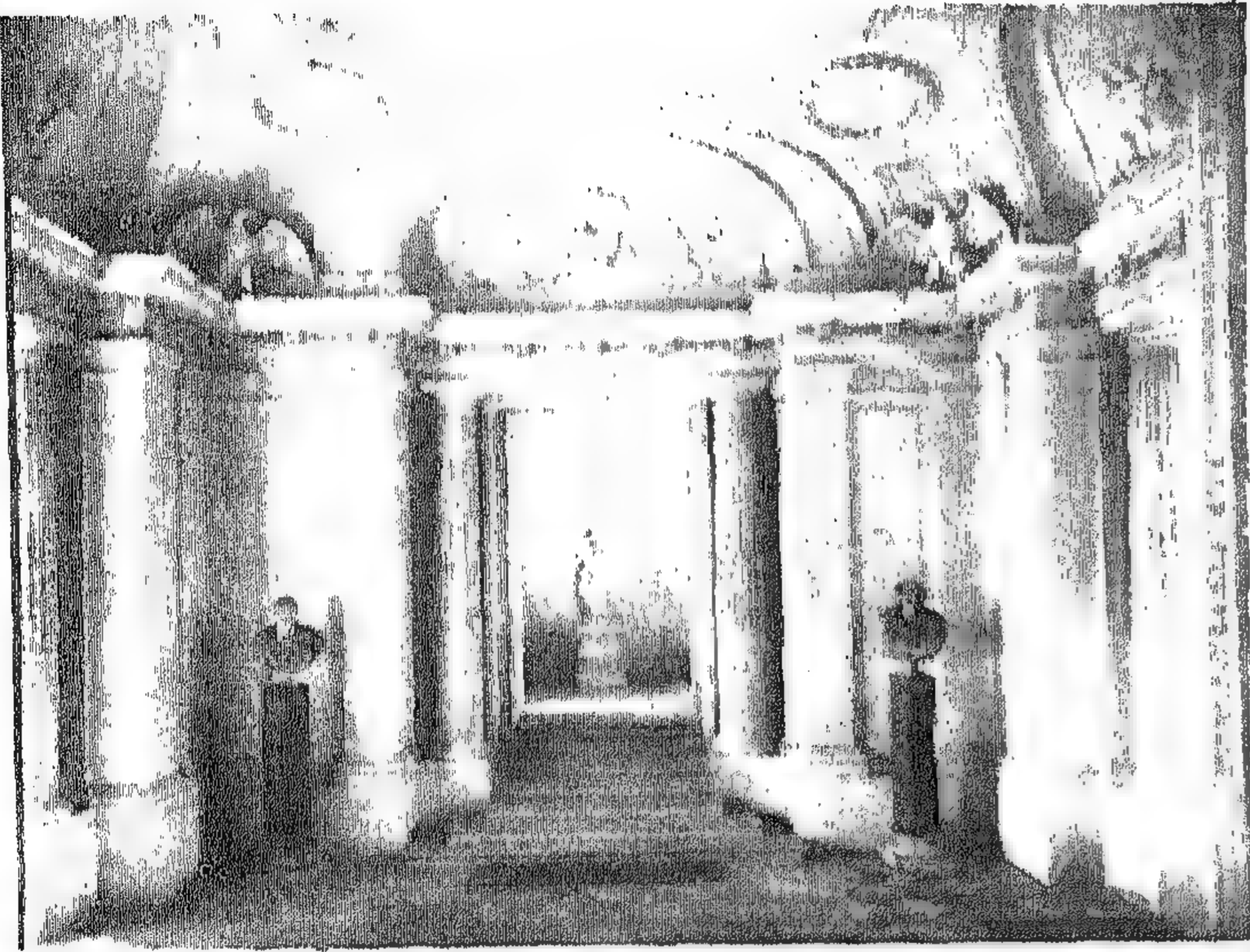
وبعد أن تسلم لويس الرابع عشر الحكم في عام ١٦٦١ ظهرت في البلاد نهضة معمارية تحت رعاية الوزير كولبرت Colbert ، فاستدعى الملك المثال والمهندس الإيطالي « برنيقي » في عام ١٦٦٥ لتكملة الواجهة الشرقية لقصر اللوفر ، إلا أن لويس الرابع عشر رفض مشروعاته الثلاثة ، وكلف لجنة من « ليفو » مهندسه الخاص وشارل ليران مصوره الخاص وكلود بيرو لاتمام هذا العمل . وكان هذا المهندس الأخير يدرس العمارة القديمة قبل البدء في المشروع .

نجح المهندسون في تكملة تشييد الواجهة في الفترة (١٦٦٩ - ١٦٨٥) ويتضح في الطابق الأخير (شكل ١٧٣) الذي صممه بيرو أن به تأثيرات رومانية كلاسيكية . ونتج عن هذا النجاح انتصار الكلاسيكية الفرنسية كطراز ملكي على الباروك الإيطالي . إلا أن هذا الاتجاه لم يستمر طويلاً بعد اختفاء بيرو من ميدان العمارة الفرنسية ، حيث بدأت عناصر من فن

(رسم ز) تخطيط كنيسة المادلين
١٦٨٠ - ١٦٩١ .

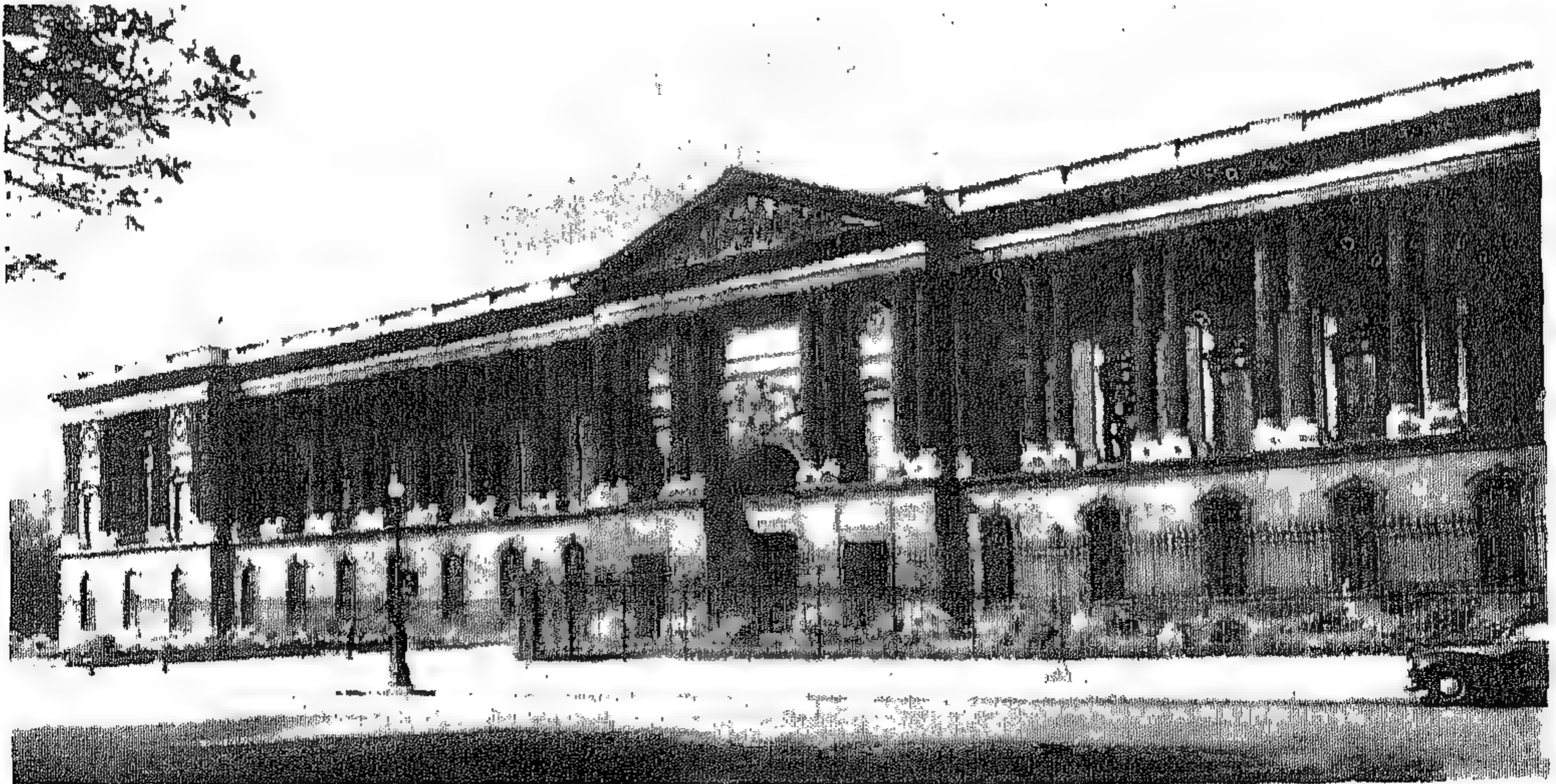

(شكل ١٧١) هاردون مانسار ،
« كنيسة الأنفاليد » ، ١٦٨٠ -
١٦٩١ ، باريس .

(شكل ١٧٢) فرانسوا مانستار ،
« قصر لافيت » ، ١٦٤٢ - ١٦٥٠
باريس .

(شكل ١٧٣) كلود بيرو ،
« الواجهة الشرقية لقصر اللوفر » ،
١٦٦٧ - ١٦٧٠ ، باريس .

الباروك تعود إلى الظهور في قصر فرساي عندما كلف الملك لويس الرابع عشر المهندسين « ليفو » ومانسارت في تشييد وزخرفة هذا القصر في الفترة ١٦١٩ - ١٦٨٥ .
بدأ المهندس ليفو بتصميم واجهة القصر إلا أنه توفي بعد عام من تكليفه ، فأكماله المهندس ف مانسارت - قريب مانسارت الكبير- بعد توسيعه ليلائم احتياجات الملك . وكان لويس الرابع عشر لا يهتم بالمحافظة على التصميم الهندسي الكلاسيكي مثل اهتمامه بزخرفة القصر بالحلقات الزخرفية الكثيرة والعناصر المعمارية الباهظة التكاليف ، مما نتج عنه ظهور طراز الباروك .

النحت :

مهد المثال الايطالي « برنيني » أثناء إقامته في باريس إلى ظهور الطراز الرسمي الملكي في نموذج تمثال الملك لويس الرابع عشر الذي نحته له (شكل ١٧٤) إلا أن الحركة الدينامكية الموجودة في تمثال الملك وهو ممتد جواده لم تعجب لويس الرابع عشر ، الذي وجد أنها لا تتفق مع مهابته ومجده ، فرفض التمثال .

ولا يمكن معرفة أسلوب التماثيل الملكية التي أقيمت للملك بعد ذلك حيث إنها دمرت في خلال الثورة الفرنسية التي قامت بعد ذلك . على أننا نتمكن من التعرف على الطراز الفرنسي في تلك الفترة من المطبوعات والنماذج الصغيرة - ويتضح ذلك في نموذج (شكل ١٧٥) صممه المثال فرنسوا جيراردون « F . Girardon » (١٦٢٨ - ١٧١٥) في عام ١٦٩٩ - حيث نلاحظ ان المثال كان يسعى إلى إبراز عظمة الملك لويس الرابع عشر . والظاهر أن هذا المثال قد حاز الرضاء الملكي ، حيث نجد أن لوبران المشرف على شئون الفنون بفرنسا في تلك الفترة قد كلفه بعدة مشروعات لتزيين قصور فرساي واللوفر .

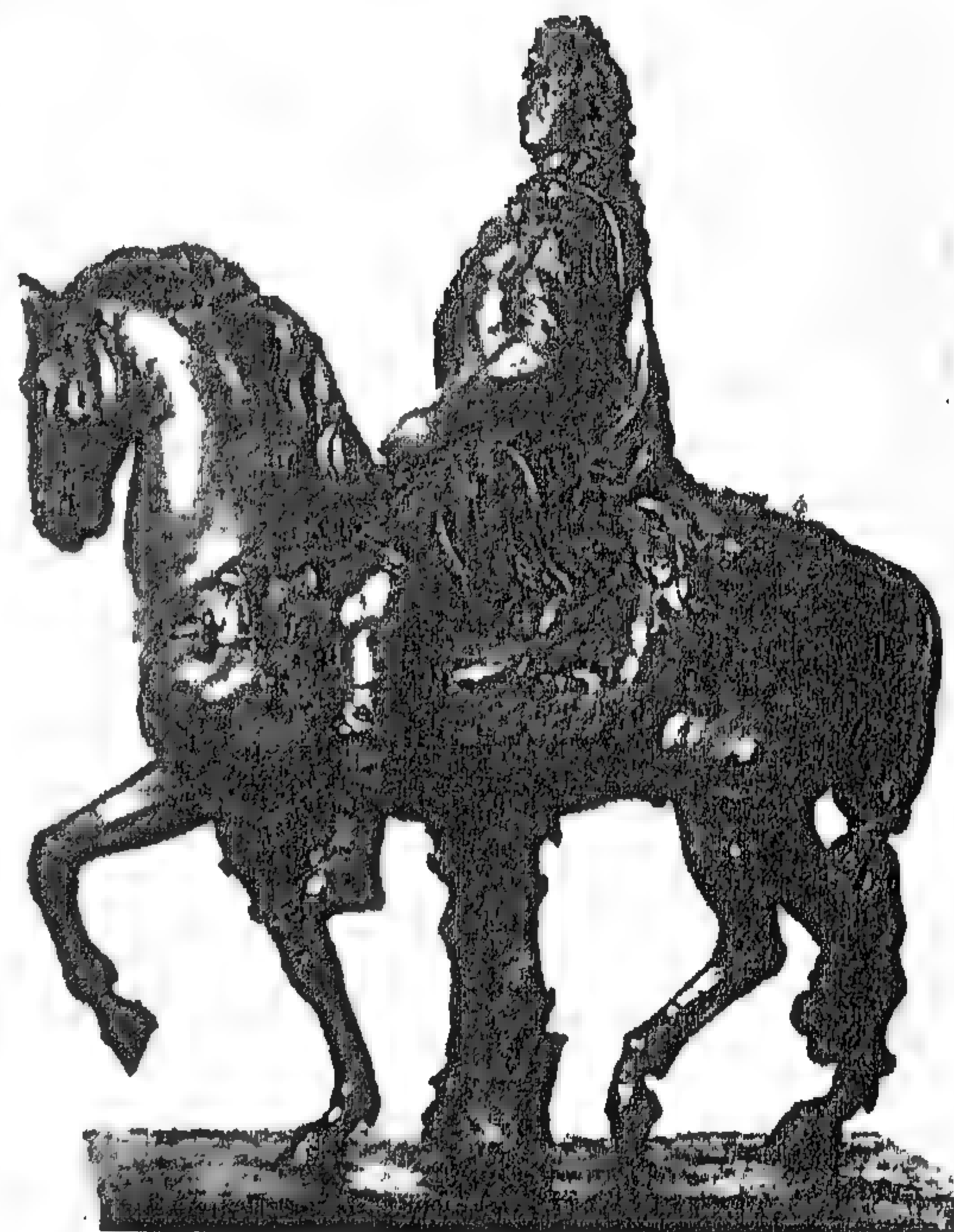
ومنذ منتصف القرن السادس عشر كانت المهمة الرئيسية للمثالين هي زخرفة قصر فرساي والقصور الملكية يُظهر في أعمالهم إما التأثير بالمثال برنيني أو بالأسلوب الكلاسيكي القديم .

ومن المثالين الذين بزغوا في تلك الفترة أنطون كُويزو « A. Coyseax » (١٦٤٠ - ١٧٢٠) . وظهرت براعته في الأعمال التي كلفه بها ليبران في قصر فرساي حيث زخرف أحد جدارن صالون الحرب بنحت بارز يصور الملك فوق جواده (شكل ١٧٦) .

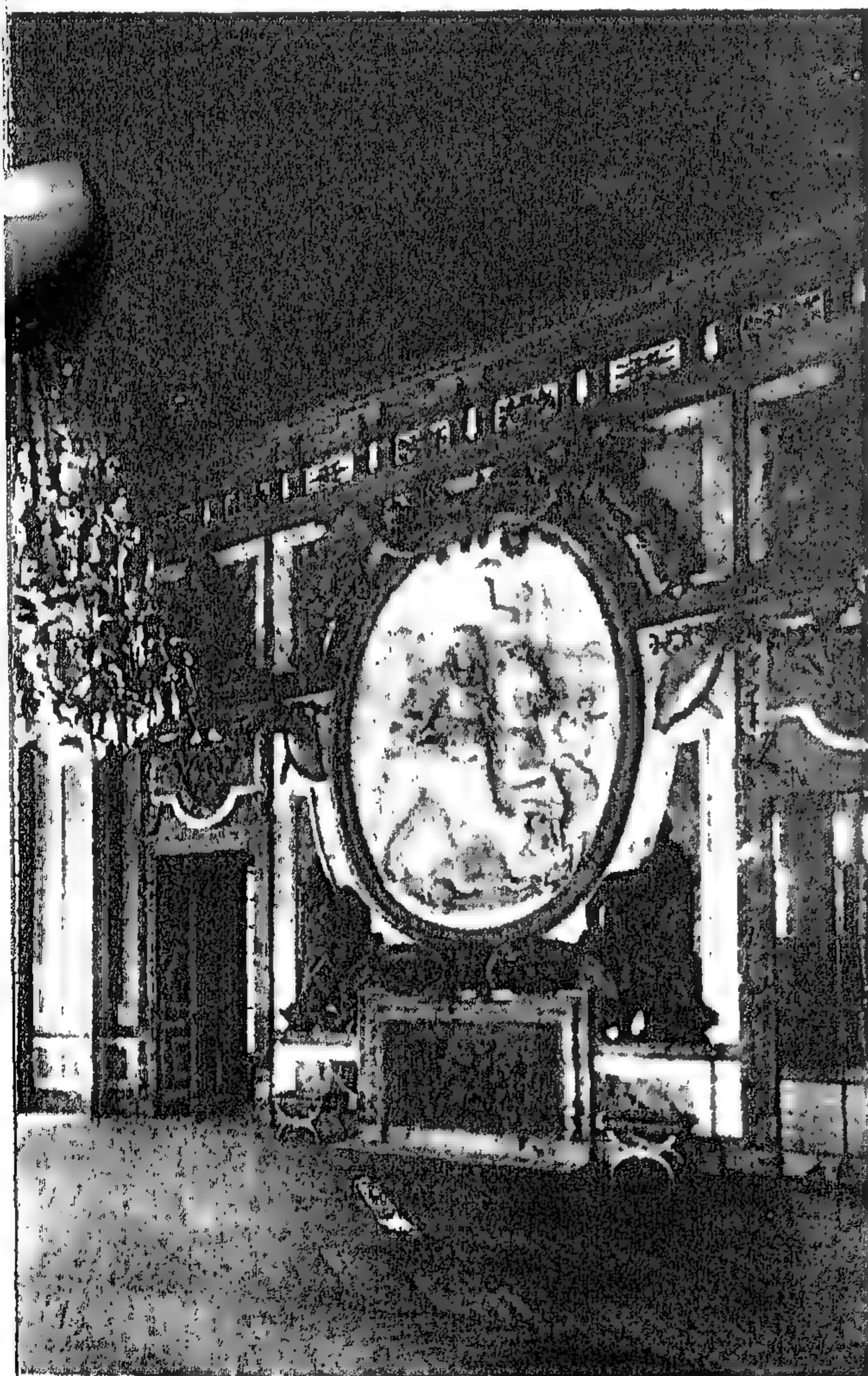
ولقد اشتهر هذا المثال بنحت التماثيل الشخصية ، فنحت في عام ١٦٨٩ تماثلاً واقفاً

(شكل ١٧٤) برنيني ، « نموذج
لتمثال الملك لويس الرابع عشر » ،
عدله جيراردون ، ١٦٨٨ ، فرساي
فرنسا .

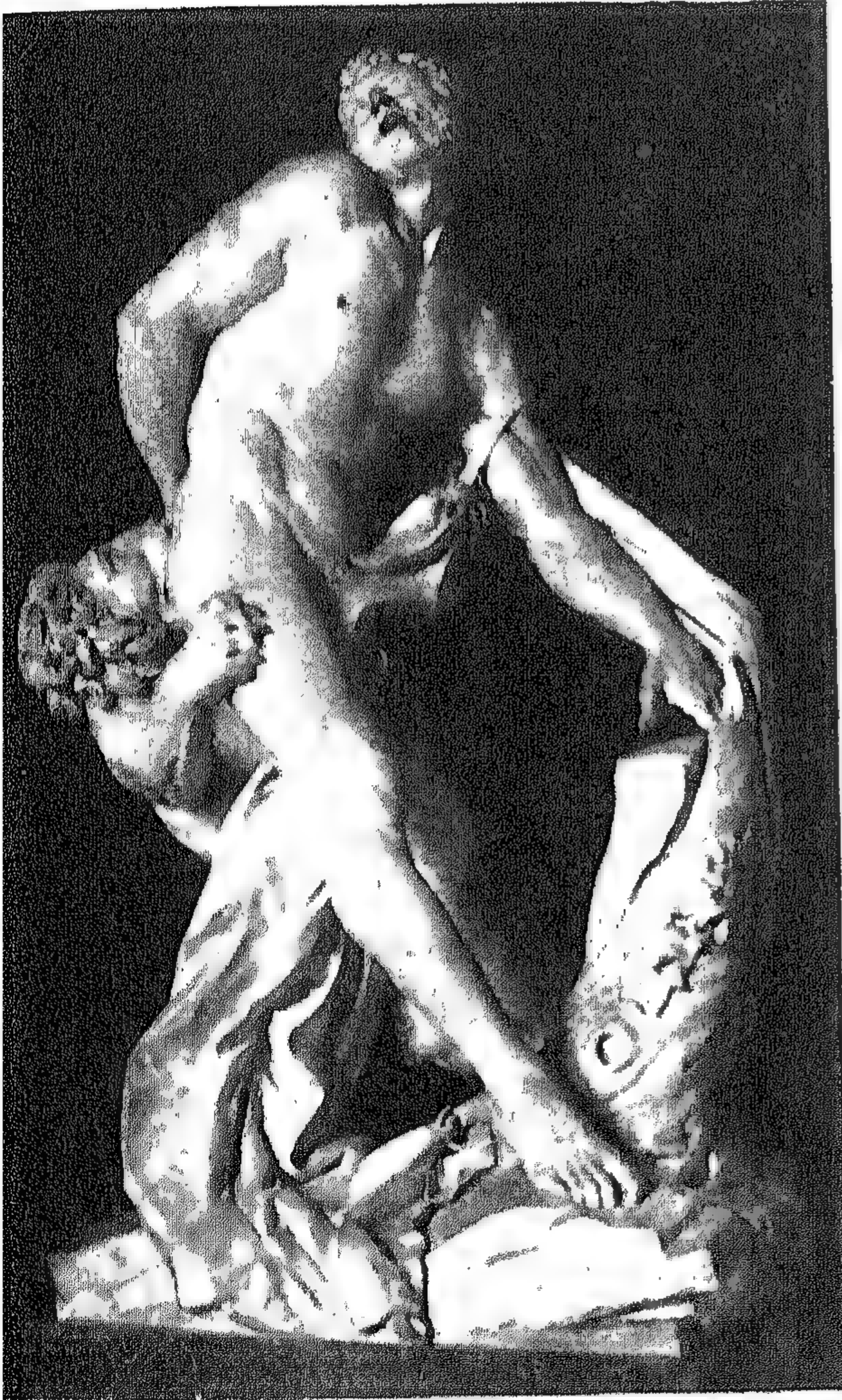
(شكل ١٧٥) فرنسوا جيراردون ،
« نموذج لتمثال لويس الرابع عشر »
١٦٨٧ ، شمع ، متحف جامعة
بيل ، كونكتيكت ، أمريكا .

(شكل ١٧٦) كوزيولو بران ،
« صالون الحرب » ، بدئ فيه عام
١٦٧٨ ، قصر فرساي ، باريس .

للملك لويس الرابع عشر ليوضع في مجلس المدينة . ويتضح الأسلوب الباروكي في تمثال الملك لويس الرابع عشر الذي نحته عام ١٦٨٠ (شكل ١٧٧) وتمثال ليران الذي نحته عام ١٦٧٦ .

ويظهر طراز الباروك أكثر وضوحاً في أعمال المثال بيير - بوجيه «P.Puget» (١٦٢٠ - ١٦٩١) الذي لم يبرز نجمه في بلاط الملك إلا بعد ضعف سيطرة ليران على الفنون . ويتضح أسلوب المثال في تمثال كلفه به فوكيه يصور موضوعاً أسطورياً « ميلو من كورتونا » (شكل ١٧٨) الذي نحته في الفترة (١٦٧١ - ١٦٨٣) وتصور هذه المجموعة الحركة والانفعال بالألم الذي يشعر به البطل عندما هاجمه الأسد .

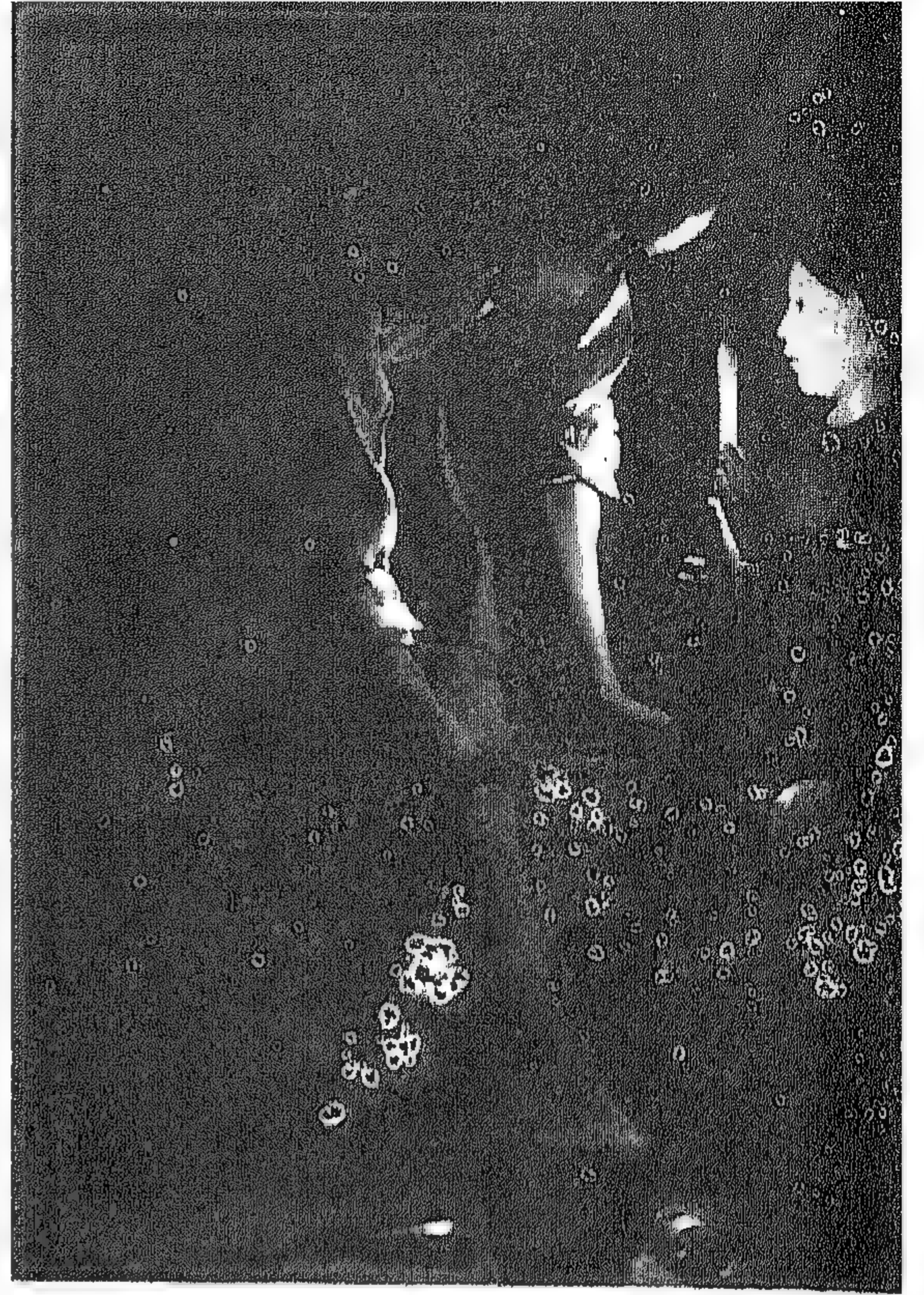

(شكل ١٧٧) كوزيفو ، « تمثال نصفي للملك لويس الرابع عشر » ، ١٦٨٠ .

(شكل ١٧٨) بيتر بوجيه ، « ميلو من كورتونا » ، تمثال من الرخام ، ١٦٧١ - ١٦٨٣ ، متحف اللوفر ، باريس .

(شكل ١٨٠) جورج دي لاتور ،
« إيرين تبكى سباستيان » ، ١٦٥٠ ،
المتحف الأهلي ، دالم ، برلين .

(شكل ١٧٩) جورج دي لاتور ،
« يوسف النجار » ، ١٦٤٥ ،
متحف اللوفر ، باريس .

التصوير :

سار التصوير خلال سيطرة كولبرت وزير لويس الرابع عشر على الفنون وفقاً لقواعد فن التصوير الإيطالي . فكان المصورون الفرنسيون الشبان يقبلون على دراسة طراز الباروك الإيطالي واتجه بعضهم إلى تقليد أسلوب المصور كارافيجيو ، ومن أبرزهم ديلا تور .

« جورج ديلا تور G.Delatour » (١٥٩٣ - ١٦٥٢) :

اشتهر هذا المصور باستلهاام الضوء من فتحة موجودة في أى مكان في الصورة . ويوضح هذا الأسلوب الذى يعتمد على الفرق بين الضوء والظلال لوحة « يوسف النجار » (شكل ١٧٩) التى رسمها عام ١٦٤٥ وبالرغم من أن الفنان قد رسم صبيّاً يمسك الشمعة ليضيء المكان بأسلوب واقعى ، إلا أننا نشعر بشيء من الروحانية في تلك اللوحة . ويتكرر هذا الأسلوب الواقعى في لوحة « بكاء إيرين على القديس ستيان » (شكل ١٨٠) حيث نلاحظ الواقعية في الحركات وفى التباين بين الظلام والنور الذى ينبعث من الجهة اليسرى .

لويس لينان Louis Lenain ١٥٩٣ - ١٦٧٠

ومن المصورين الواقعيين الذين اشتهروا برسم لوحات من الحياة الشعبية ثلاثة أخوة يحملون لقب « لينان LeNain » انطون ولويس وماتيو . ولقد كان لويس أبرع الأخوة فاهتم بالموضوعات الريفية والدينية والأسطورية وكان أسلوبه متأثراً بكارافاجيو ، ويوضح ذلك الأسلوب الواقعي الباروكي الذي انتقل من إيطاليا إلى فرنسا لوحة « عائلة ريفية » (شكل ١٨١) . ولوحة « عربة المزرعة »

أخذ طابع فن التصوير يتجه إلى الكلاسيكية في فرنسا في منتصف القرن السابع عشر . حيث تأثر الفنانون الفرنسيون بالقوانين الكلاسيكية التي وضعتها الأكاديمية الملكية التي أنشأها الملك في باريس في عام ١٦٤٨ ، حيث كان المثالون المصورون يدرسون بها قوانين الفن وتقاليده وعندما تولى ليبران إدارة هذه الأكاديمية في عام ١٦٦٣ وضع لها منهجاً للدراسة في اختيار الموضوعات التي يتناولها الفنان ، فدرس الفنانون أسلوب رافائيل وأتباعه . كما درسوا أهمية الألوان في مدرسة البندقية ، إلى غير ذلك من أسس فن التصوير . ومن أهم المصورين الفرنسيين الذين اتجهوا إلى الكلاسيكية المصور بوسان .

نيكولاس بوسان N. Poussin (١٥٩٣ - ١٦٦٥)

كان بوسان أول مصور فرنسي اكتسب شهرة عالمية . وأمضى معظم حياته في روما . بدأ تعلم فن التصوير في فرنسا على يد أساتذة فرنسيين . ولما اشتهر التحق ببلاط الملكة الأم في قصر لوكسمبورج في باريس . وهناك اطلع على رسوم رافائيل وغيره من المصورين الإيطاليين .

وفي عام ١٦٢٤ هاجر إلى روما عن طريق البندقية واستقر هناك بقية حياته باستثناء فترة قصيرة ١٦٤٠ - ١٦٤٢ رجع فيها إلى فرنسا عندما استدعاه الملك لويس الرابع عشر لتزيين قصر اللوفر . التحق بمدرسة المصور دومينيكني ، ودرس أعمال فنان عصر النهضة الذين اهتموا بتأثير الضوء واللون أمثال تيسيانو وكاراتش . كما اهتم بدراسة أعمال الفنانين الذين اهتموا بدراسة الإنسان أمثال رافائيل وتلاميذه .

ويتضح تأثره بالفنان تيسيانو الذي رسم موضوعات أسطورية ذات ألوان قوية في لوحة « سيفالوس وأورورا » (شكل ١٨٢) التي رسمها عام ١٦٤٠ . وكان بوسان يختار خلفيات

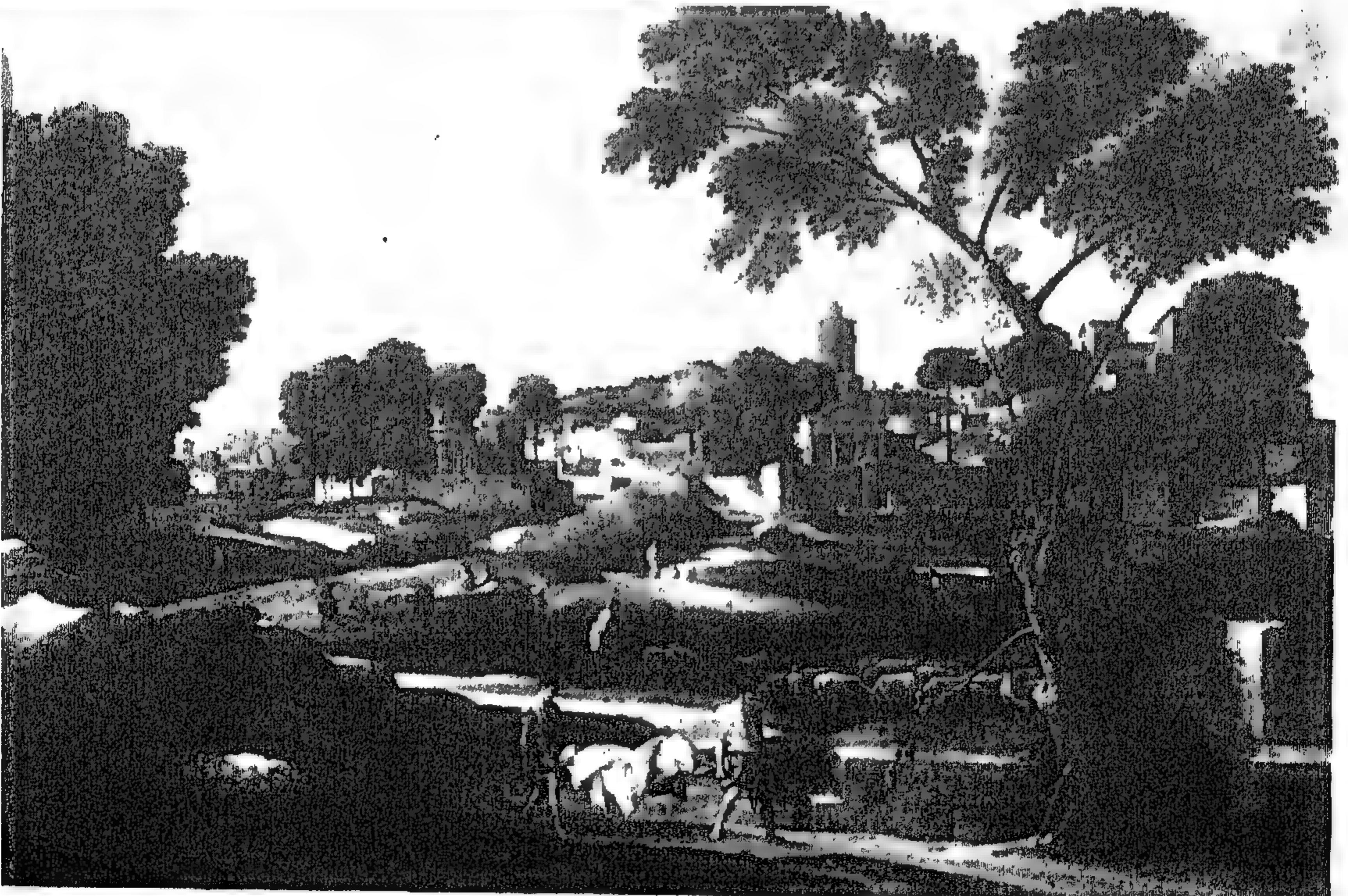

(شكل ١٨١) لويس لونين ،
« عائلة ريفية » ، ١٦٤٠ ، متحف
اللوفر ، باريس .

(شكل ١٨٢) نقولا بوسان .
« سيفالوس وأورورا » ، ١٦٣٠ ،
المتحف الأهلي ، لندن .

(شكل ١٨٣) نقولا بوسان ،
« دفن فوشيون » ، ١٦٤٨ ، متحف
اللوفر ، باريس .

معمارية كلاسيكية في موضوعاته ، ويتضح ذلك في لوحتي « الهجوم على نساء سابين » التي رسمها عام ١٦٣٦ - ١٦٣٧ . و « دفن فوشيون التي رسمها عام ١٦٤٨ (شكل ١٨٣) ولقد ساهم بوسان في تصوير المناظر الطبيعية وأوضح فيها العمق ، كما أكسبها شاعرية هادئة ، ويتضح ذلك في لوحاته .

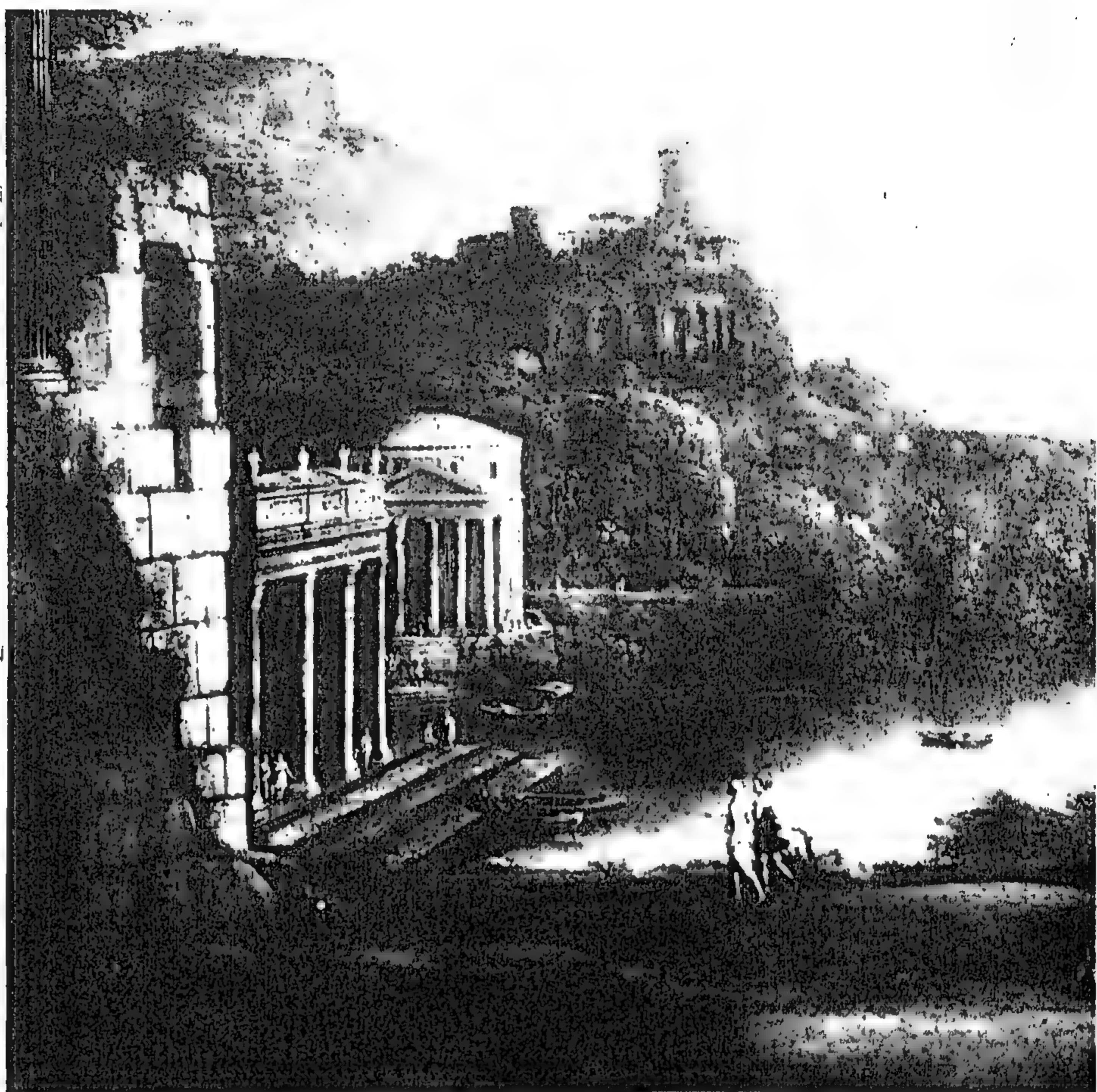
كلودلورين «C.Lorraive» (١٦٨٢ - ١٦٠٠)

ومن المصورين الذين اشتهروا بتصوير المناظر الطبيعية المصور لورين . ولقد أمضى هذا الفنان أغلب حياته في روما دارساً مستكشفاً البيئة الطبيعية المحيطة به ، ورسم عدة لوحات من الطبيعة الإيطالية خاصة في الصباح ابكر ، وعندما تغيب الشمس مما مكنه من التأثير بالأضواء والظلال . ومن أجمل لوحاته (الحورية إيجريا) Egeria (شكل ١٨٤) التي رسمها عام ١٦٦٩ ، وطردها جر (شكل ١٨٥) التي رسمها في نفس الفترة إلا أن القوانين التي سيطرت على الفنون في النصف الثاني من القرن السابع عشر لم تخرج لنا فنانين مشهورين ، وانقسم الدارسون إلى فريقين ، فريق يدافع عن بوسان الذي فضل الخط على اللون في لوحاته ، وفريق يناصر مذهب لورين الذي يفضل تأثير اللون على الاهتمام بالخط . ولم ينته ذلك الجدل إلا بموت لويس الرابع عشر في عام ١٧١٥ حيث ضعفت دكتاتورية الأكاديمية ، وانتشر أسلوب روبنز وفناني البندقية في كل مكان ، وسجل انتصار الفنانين المنحازون لتأثير اللون ظهور المصور واتو .

انطوان واتو «A.Waheau» (١٧٢١ - ١٦٨٤)

التحق واتو بالأكاديمية الملكية وقدم لوحة بعنوان « رحلة إلى كيثرال Pilgrimige ot Cytheral » (شكل ١٨٦) إلى الأكاديمية أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الفنية لمعارضتها لجميع قوانين الأكاديمية . حيث سجل واتو في هذه اللوحة صورة لمجموعة أشخاص من المجتمع الفرنسي تحتفل بيوم خلوى بين أحضان الطبيعة . ويتضح في هذه اللوحة الأسلوب المسرحي الذي أراد أن يبرزه الفنان في التهكم على المجتمع الفرنسي . ويعتبر فن واتو الذي يختم فن التصوير في القرن السابع عشر بداية التطور في طراز الفن والمجتمع الفرنسي ، حيث ظهر اتجاه جديد في الفن تخلص من الأسلوب الأكاديمي وعرف باسم طراز لويس الخامس عشر أو طراز الركوكو .

(شكل ١٨٤) كلود لورين
« الحورية ايجيريا في منظر خلوي »
١٦٦٩ ، المتحف الأهل ، نابولي

(شكل ١٨٥) كلود لورين ،
« طرد هاجر » ، ١٦٧٠ متحف
بيناكوتيك . ميونيخ .

(شكل ١٨٦) أنطوان واتو ، « رحلة
إلى كيثريا » ، ١٧١٧ ، متحف
اللوفر ، باريس .

الفصل الخامس

طراز الباروك في إنجلترا

مقدمة تاريخية :

استمر طراز الفن القوطي المتأخر محتفظاً بنفوذه في إنجلترا لفترة طويلة امتدت حتى القرن السادس عشر ، مما سبب في تأخر ظهور طراز النهضة في هذه البلاد . إلا أن المصورين الألمان والبلجيكيين والإيطاليين الذين استدعاهم الملك هنري الثامن للعمل في بلاطه نشروا أسس طراز النهضة في إنجلترا ، لذلك ظهرت في تلك الفترة مبانى خليط من الفن القوطي ومن طراز النهضة المستورد .

العمارة :

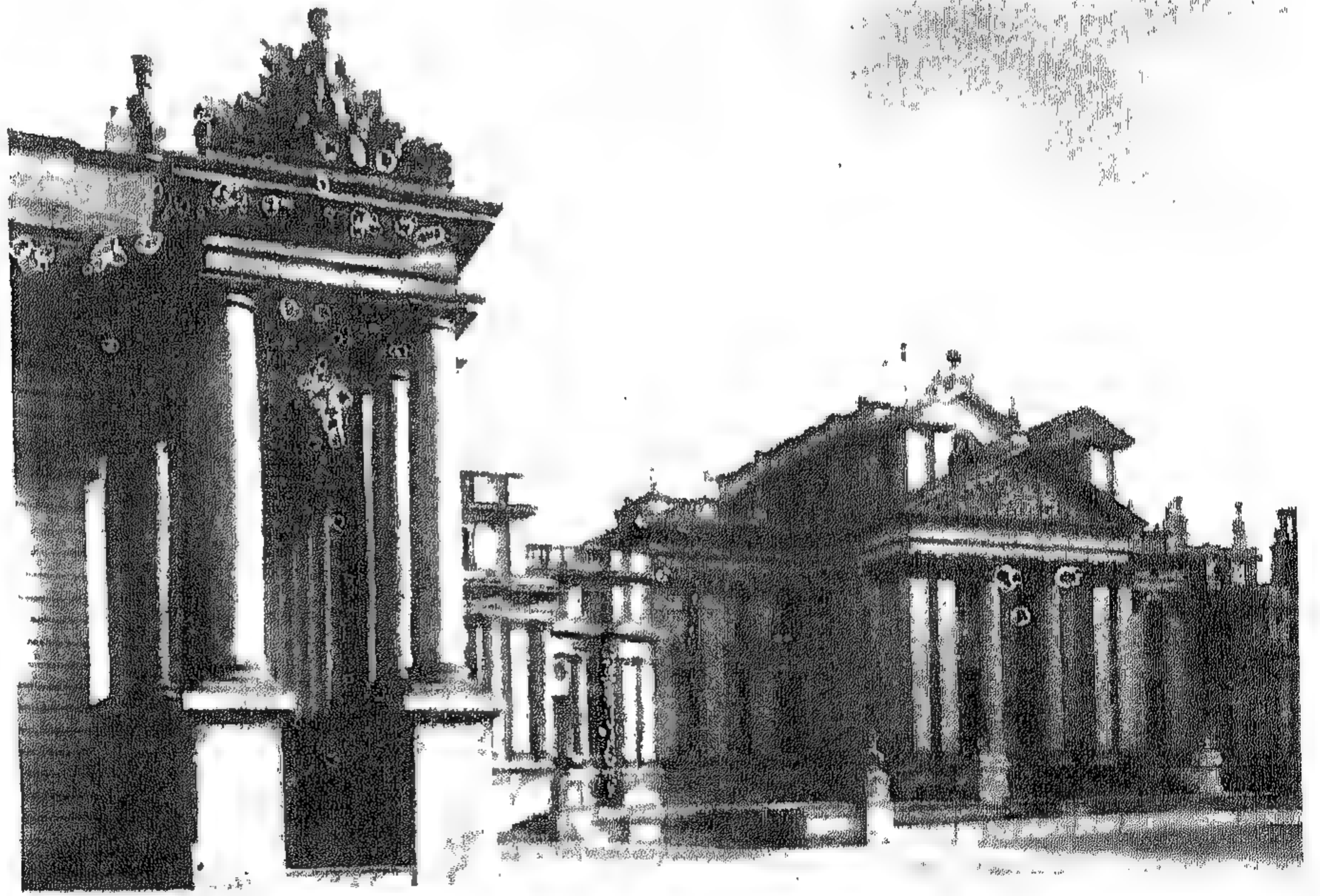
كان أول المساهمين في تطوير العمارة الإنجليزية المهندس اينيجو جونز Inigo Jones (١٥٧٣ - ١٦٥٢) وكان ذلك بعد زيارته لإيطاليا في الفترة ١٦٠٠ - ١٦١٣ ، ويتضح ذلك

(شكل ١٨٧) سير كريستوفر رن ،
« واجهة كاتدرائية القديس بولس
بلندن » ، ١٦٧٥ - ١٧١٠ .

في مبنى « الهوايت هول White Hall » الذي شيده في الفترة ١٦١٩-١٦٢٢. وأكمل مرحلة التطوير المهندس كرسطوفر رين Christopher Wren أشهر معماري القرن السابع عشر ويتضح ذلك في كاتدرائية القديس بولس في لندن (شكل ١٨٧) التي شيدت في الفترة (١٦٧٥-١٧١٠). درس كرسطوفر العلوم والرياضيات وعلم الفلك وعلم التشريح ، وكان معجباً بنظريات العالم نيوتن . قام بزيارة باريس في الفترة التي قام فيها بالخلاف على تصميم واجهة اللوفر ، ومن المحتمل انه اxtطلع على التصميمات التي قام بها المهندس بيرو للواجهة الشرقية واعجب بها . حيث نلاحظ ترديد لعناصر من تلك الواجهة في واجهة كنيسة القديس بولس . كما تظهر ملامح من كنيسة القديس بطرس في هذه الكنيسة ايضاً .

انتشرت عناصر من طراز الباروك الايطالي في أنحاء إنجلترا واحسن مثال على ذلك مجده في قصر « بلنهم » (شكل ١٨٨) الذي بدأ المهندس سيرجون فانبرخ John Vanbrugh في تشييده عام ١٧٠٥ م .

(شكل ١٨٨) سيرجون فان بروج .
« قصر بلنهم » ، أوكسفورد تشايز .
بدئ في تشييده ١٧٠٥ .

التصوير :

ظهر طراز جديد لفن التصوير في إنجلترا في أوائل القرن الثامن عشر متأثراً بطرازي الباروك والركوكو اللذان ظهرا في أعمال المصورين واتو ، بوشية وفراجونار ، وكان أول من مارس ذلك في الأسلوب المصور هوجارت الذي اهتم بعرض مشاكل المجتمع في أسلوب ساخر .

ويليام هو جارت William Hogarth (١٦٩٧ - ١٧٦٤)

بدأ ويليام هوجارت منذ عام ١٧٣٠ يتناول موضوعات تعرض نزوات الطبقة المتوسطة في إنجلترا - ، ويتضح ذلك في لوحة « الزواج العصري » (شكل ١٨٩) التي رسمها عام ١٧٤٥ .
وصور رسم فيها مجموعة من الأشخاص داخل حجرة يمارس كل منهم عمل لا يتصل بالأشخاص الآخرين . وكان هذا المصور أول فنان في تاريخ الفنون يمارس النقد اللاذع للمجتمع عن طريق التصوير . وبالإضافة إلى هذه اللوحات التي تميز بها بمجد أنه مارس الصور الشخصية لسيدات ورجال المجتمع الانجليزي .

ولقد كان تصوير اللوحات الشخصية المصدر الرئيسي للرزق بين المصورين الإنجليز .
واختلف أسلوبهم عن أساليب المدارس المعاصرة في أوروبا ومن ابرز مصوري الشخصية الإنجليز الفنان جيتزبرو ورينولدز .

جيتزبرو توماس « جيتزبرو Thom.Gainsborough (١٧٢٧ - ١٧٨٨)

كان لنشأته الريفية صدى في إنتاجه الأول ويتضح ذلك في لوحة « الذهاب إلى السوق » (شكل ١٩٠) التي رسمها عام ١٧٦٩ ، ثم مالبت أن صار أهم مصور للصور الشخصية في إنجلترا . وبالرغم من أنه كان متأثراً بالمصور فان دايك ، إلا أن أشخاصه تبدو أقل تكلفاً ، كما تتميز ألوانه بصفاء أكثر .

ومن أحسن لوحاته الشخصية « صورة السيدة شيريدان [لوحة ملونة رقم ١٦] التي رسمها عام ١٧٨٣ . كما أن ميله لتصوير مناظر من الريف الإنجليزي كان يتضح في الخلفيات الطبيعية التي تظهر في لوحاته الشخصية .

جوشوا رينولدز Sir Joshua Reynolds (١٦٢٣ - ١٧٩٢)

شغل منصب مدير الاكاديمية منذ إنشائها عام ١٧٦٨ واستمر فيها لمدة عشرين عاماً ، كما كان يصور البلاط الملكي والطبقة الارستقراطية الإنجليزية منذ عام ١٧٨٩ .
يفضل رسم لوحات تاريخية إلا أننا نجد أن إنتاجه في اللوحات الشخصية كان غزيراً ، وكان يضع عامين ، وكان متأثراً بأسلوب فان دايك في الاهتمام برسم نسيج ثياب أشخاصه . ولو انه كان يفضل رسم لوحات إلا أننا نجد أن إنتاجه في اللوحات الشخصية كان غزيراً ، وكان يضع شخصياته في خلفيات من الحداث .

(شكل ١٨٩) وليم هوجارت ،
« الزواج المصري » ، ١٧٤٥ .

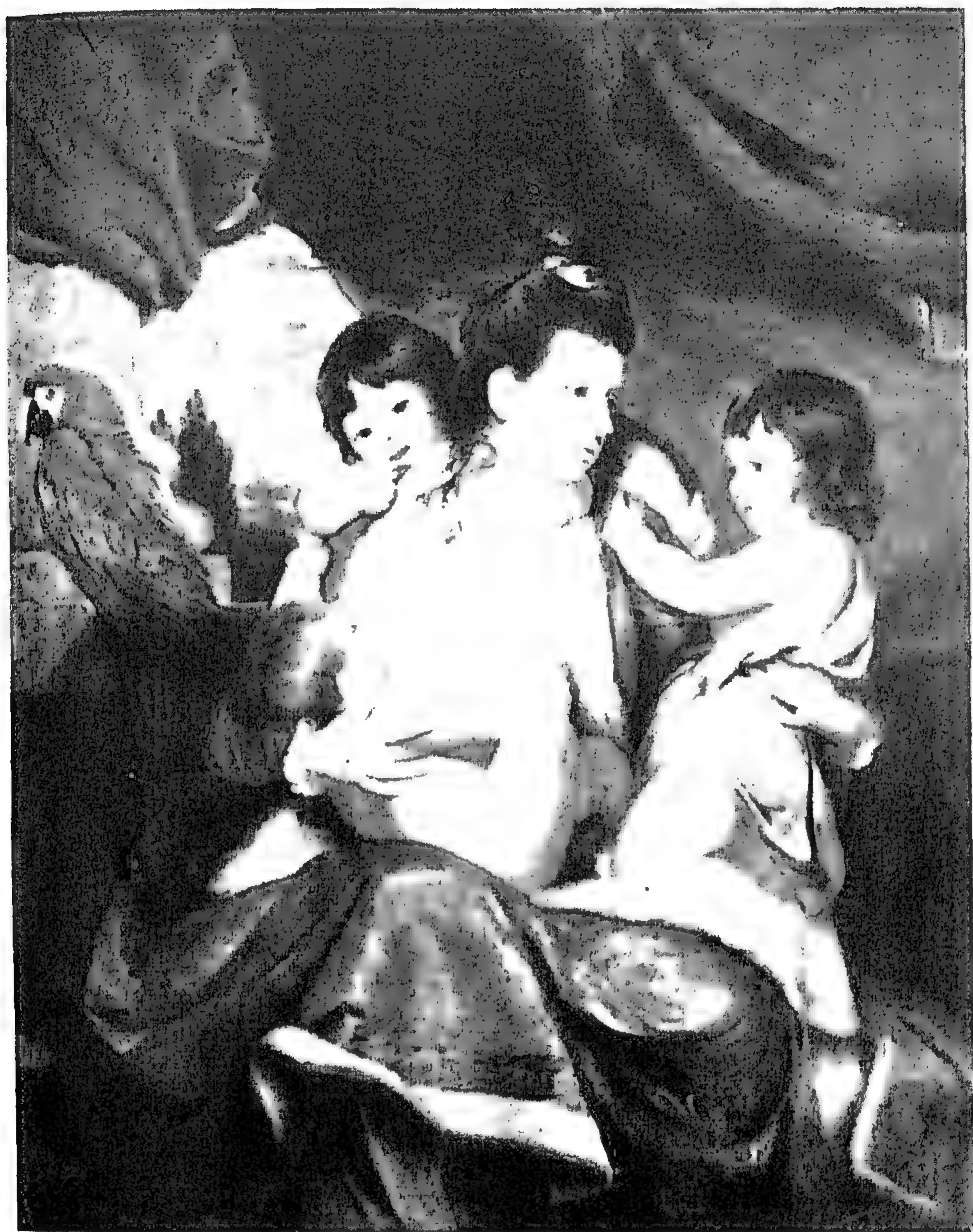
(شكل ١٩٠) توماس جيزبره ،
« الذهاب إلى السوق » ، ١٧٦٩ ،
مجموعة كلية هولواي ، صاري ،
إنجلترا .

ومما لا شك فيه ان لوحاته التي توضح الشخصيات النسائية مثل صورة « السيدة سيدونز (شكل ١٩١) التي رسمها عام ١٧٨٤ يبدو فيها جمال ارستقراطي هادئ . كما أن الاطفال في لوحاته تتميز ببراعة ورقة طبيعية ويتضح ذلك في لوحة السيدة « كوكبرن » (Cokburn) (شكل ١٩٢) التي رسمها عام ١٧٨٥ . ولقد رفع رينولدز بمجهوداته من شأن فن التصوير في إنجلترا مما دعا جامعة أكسفورد إلى أن تنعم عليه بدرجة الدكتوراه الفخرية .

(شكل ١٩١) سيرجوشوارينولدز،
« السيدة سيدونز » ، ١٧٨٤ ،
مكتبة ومتحف هنتنجتون ، سان
مارينو ، كاليفورنيا .

(شكل ١٩٢) سيرجوشوارينولدز،

السيدة كوكبورن وأولادها،

١٧٨٥.

البَابُ الْخَامِسُنْ

طِرَازُ الرَّوَّكُو

تمهيد :

ظهرت في القرن الثامن عشر في أواخر حكم الملك لويس الرابع عشر بوادر ظهور طراز فني جديد يختلف في مظاهره الفنية عن طراز الباروك الذي ساد في أوروبا في أعقاب عصر النهضة .

ويرجع الفضل في هذا التغيير إلى الأسلوب المبتكر الذي ابتدعه المصور « واتو » في أعماله التي تعتبر بمثابة تحول كبير في أسلوب الفن إلى وجهته الجديدة . ولقد استمر هذا الطراز الذي دعى بعد ذلك باسم « روكوكو » (Rococo) مزدهراً في ألمانيا وفرنسا بصفة خاصة ، واختفى من فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ . ولفظة « روكوكو » مستمدة من كلمة الصدفة (Rocaille) الغير منتظمة الشكل ذات الخطوط المنحنية (رسم ح) التي ساعدت على تشكيل الزخارف لشائعة في ذلك العصر .

العمارة :

بدأ انتشار هذا الطراز بعد وفاة لويس الرابع عشر في عام ١٧١٥ حيث هُجر قصر فرساي ، وفضل النبلاء الإقامة في باريس بدلاً من العودة إلى قصورهم العظيمة في الريف ، فشيّدوا منازل لهم عرفت باسم « هوتيل » (لوكاندة) . مثل لوكاندة سوييز وماتينيون . وبدلاً من الاهتمام بالواجهات الأرستقراطية التي نشرها ليبران ، اهتم النبلاء بزخرفة منازلهم من الداخل . ولقد لبى المهندسون الزخرفيون هذه الطلبات وابتكروا طرازاً جديداً تعتمد زخارفه على شكل الصدفة عرف باسم (الروكوكو) (أو طراز لويس الخامس عشر) . وتوضح هذا الأسلوب في الزخارف الداخلية قاعة الأميرة في لوكاندة (سوييز) (شكل ١٩٣) ولقد عم هذا الطراز في ميادين التصوير والنحت وفي الأثاث وما شاكله .

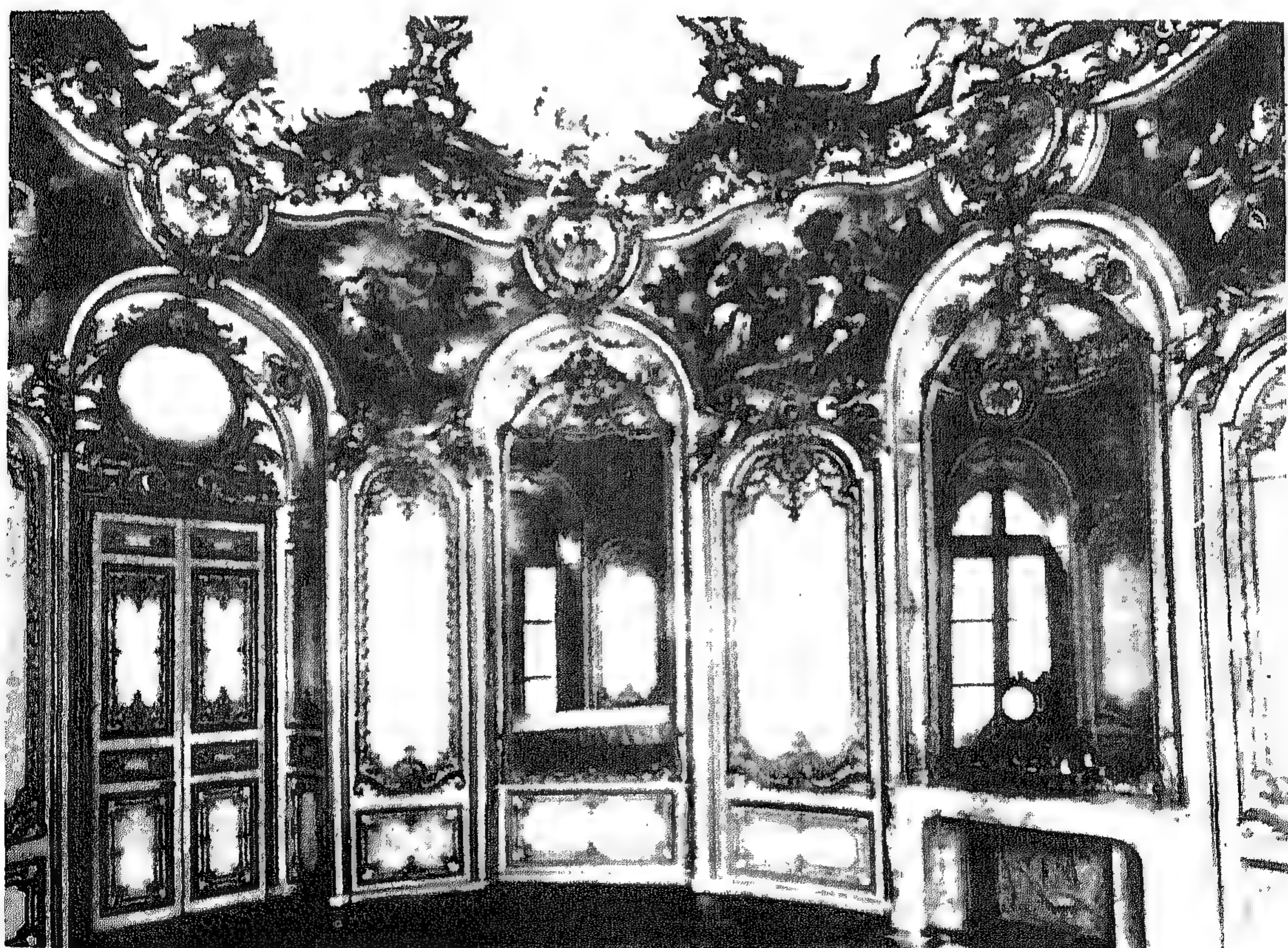
التصوير :

كان اهتمام المصورين في تلك الفترة موجهة إلى رسم موضوعات تصور حياة المجتمعات - الأرستقراطية بحفلاتها . أو موضوعات تدور حول المرأة . . وكان واتو هو الراعي بالنسبة لهذه الموضوعات ، واتبع أسلوبه عدداً كبيراً من المصورين أشهرهم بوشيه وفراجونار .

(رسم ح)

(شكل ١٩٣) جرمن بدفورد ،
« قاعة الأميرة » ، أوتيل سوبيز ،
١٧٣٥ - ١٧٤٠ ، باريس .

فرنسوا بوشيه François Boucher (١٧٠٣ - ١٧٧٠)

كان « بوشيه » عضواً في الأكاديمية كما شغل منصب مدير مصانع جوبلان ، وصار المصور الرئيسي لبلاط الملك لويس الخامس عشر ، نشر فكرة زخرفة أسقف قاعات قصور النبلاء ، وزخرف قصر فرساي وقصو فونتينبلو ، وكان مغرمًا برسم موضوعات تصور نساء في خلفيات طبيعية ويوضح ذلك لوحة مدام بومبادور (شكل ١٩٤) ، كما رسم الإلهة فينوس بكثرة حتى يرضى رغبته في رسم أجسام النساء وهي عارية . . ويوضح ذلك لوحة ميلاد فينوس ، (شكل ١٩٥) التي رسمها عام ١٧٥٤ .

(شكل ١٩٤) فرنسوا
بوشيه ، « مدام دي
بومبادور » . لندن .

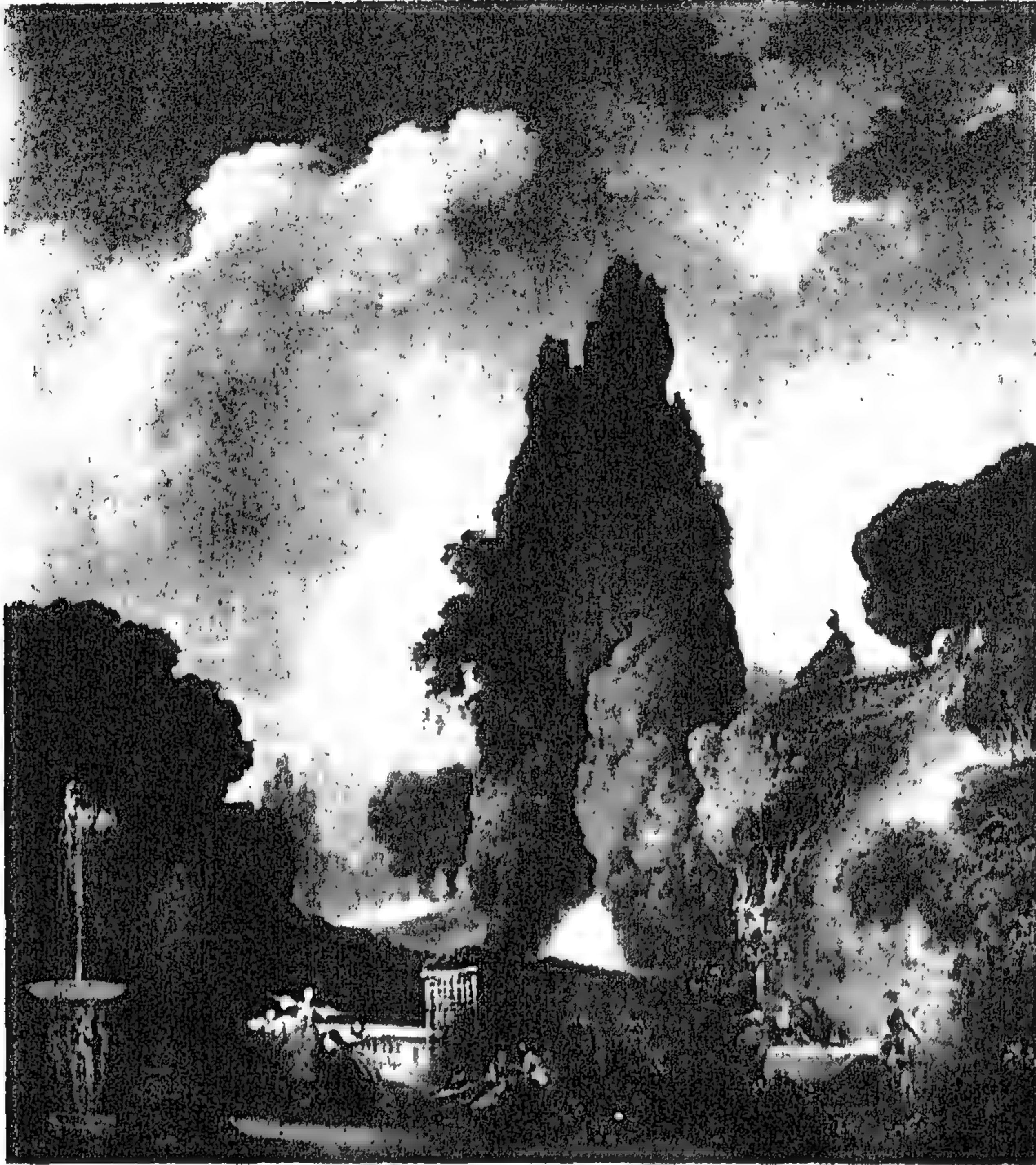
(شكل ١٩٥) فرنسوا بوشيه ،
« ميلاد فينوس » ، مجموعة والاس ،
لندن .

جان هونوريه فراجونارد J.H.Fragonard (١٧٣٢ - ١٨٠٦)

يعتبر فرجونارد من اشهر مصوري مذهب الروكوكو تتلمذ على يد شاردان وبوشيه ، كما تأثر بالمصوران واتو وتيبولو .

ذهب إلى روما عام ١٧٧٦ ، ثم عاد ثانياً إلى باريس . . وتعكس لوحاته موضوعات ناعمة ، ويتضح ذلك في « لعبة الرجل الأعمى » (شكل ١٩٦) التي رسمها في عام ١٧٧٥ . وتتميز ألوانه بالنقاء . وكانت صلاته بمدام بومبادور صديقة الملك لويس الخامس عشر سببا في تكليفه بأعمال كثيرة لبلاط الملك والنبلاء . ورسم عدة صور شخصية لها . ولمدام دوباري ، ويتضح أسلوبه الرقيق الناعم في لوحة (الطفل) (شكل ١٩٧) .

ومن مصوري تلك الفترة الذين اتجهوا إلى توضيح الحياة اليومية بدلا من الموضوعات الارستقراطية المصوران « شاردان » و « جريز » .

(شكل ١٩٦) أنوريه فراجونار ،
« لعبة الرجل الأعمى » ، ١٧٧٥ ،
المتحف الأهل للفنون ، واشبيخطن .

(شكل ١٩٧) أنوريه فراجونار ،
الطفل

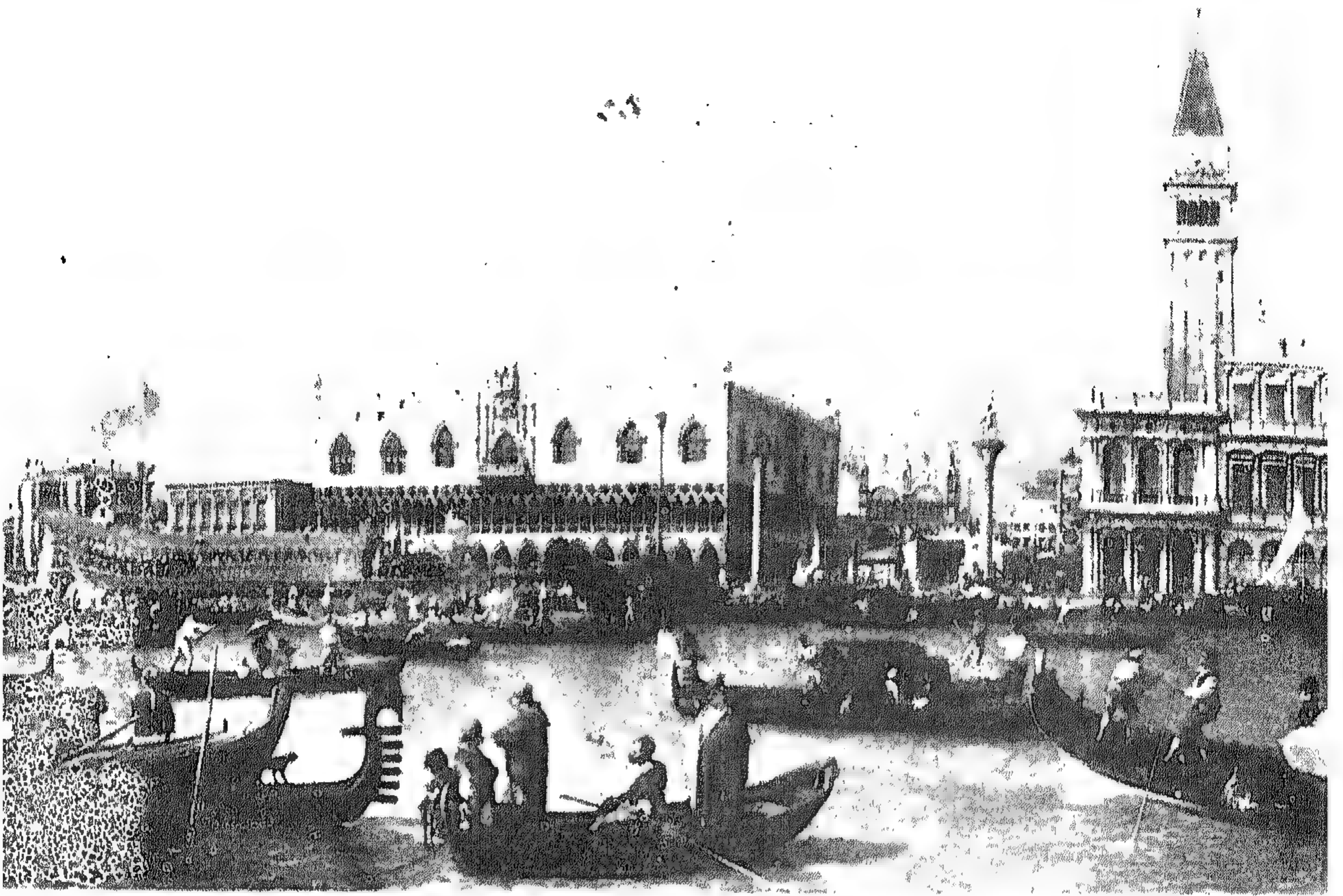
ج . ب شاردان J.BS.Chardin (١٦٩٩ - ١٧٧٩) :

اهتم شاردان بتسجيل موضوعات واقعية تدور حول حياة المرأة العادية في داخل المنزل .
وهي تعدّ الطعام مثلاً (فتاة تقشر الخضار) (شكل ١٩٨) ، أو تقوم بترتيب منزلها وما
شاكل ذلك من الموضوعات اليومية . وكان في رسمه لهذه الموضوعات يشعرنا بالجمال الموجود في
الحياة البسيطة .

كما أنتج الكثير من اللوحات التي تصور الطبيعة الصامتة تميزت بالدقة والمهارة . وكان من
نتيجة ذلك أن أختير في الأكاديمية . كما رسم لوحات شخصية بالطباشير له ولزوجته .
ومن المصورين الذين ازدهروا في إيطاليا في القرن الثامن عشر مصوراً البندقية
كانالتو وجواردي وقد مميّزا بأسلوب خاص في تصوير طبيعة البندقية .

(شكل ١٩٨)
جان بانست سيمون
شاردان ، « تحضير الطعام »

(شكل ١٩٩) جيوفاني كاناليتو ،
« البندقية » ، ١٧٢٨ - ١٧٣٠ ،
متحف قصر وندسور ، لندن .

جوفاني كانال (كاناليتو) C.A. Canale (Canaleho) (١٧٦٨ - ١٦٩٦) :

نشأ في البندقية وتخصص في رسم لوحات عن مدينته الجميلة أظهر فيها دقة متناهية في توضيح التفاصيل المختلفة . ويتضح ذلك في لوحة البندقية (شكل ١٩٩) التي رسمها عام ١٧٢٨ . وعندما أقام في لندن لفترة أعجب الإنجليز ببراعته المتناهية في تلوين السماء والماء .

فرنشيسكو جواردي Fr.Guardi (١٧٩٣ - ١٧١٢) :

كان جواردي من مصوري البندقية البارعين إلا أن شهرته في تلك الفترة لم تصل إلى شهرة زميله كاناليتو ولم يتعرف العالم على منزلته الا في عصرنا هذا . وكانت الموضوعات التي صورها

هى الموضوعات التى طرقها زميله التى تصور البندقية ، إلا أن أسلوبه يتميز بحرية أكثر وتتضح مهارته فى تصوير الضوء والظل الذى ينعكس على المياه فى إحدى لوحاته (قناة كاناريجيو) (شكل ٢٠٠) .

ولقد امتدت هذه الأساليب إلى الفنون الحرفية أيضاً وظهرت طرق فنية خاصة بالأثاث فى فترتى حكم لويس الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر كما زاد الاهتمام بالقطع الفنية التى تزين بها المنازل . كالمرايا والساعات . . إلخ . إلا أن الاهتمام بهذه الفنون يقل فى القرن التاسع عشر بعد قيام الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ .

(شكل ٢٠٠) فرانشسكو جواردى ،
« قناة كاناريجيو » ، البندقية .

المراجع العربية

- ١ - حسن محمد حسن : مذاهب الفن المعاصر
- ٢ - دكتور عفيف بهنس : تاريخ الفن والعمارة ، المطبعة الجديدة بدمشق ١٣٩١ - ١٩٧١
- ٣ - محمد عزت مصطفى : دقة الفن التشكيلي ، دار المعارف ١٩٦٤ . الجزء الأول عصر النهضة .
- ترجمة « » : كيف تفهم التصوير من جيوتو إلى شاجال تأليف ليونيللو فينتورى . دار الكاتب العربى للطباعة والنشر .
- ٤ - دكتور ماهر كامل : الجمال والفن ، مكتبة الأنجلو المصرية .

المراجع الأجنبية

- 1 — The Praeger Picture Encyclopedia of Art, F. A. Praeger, Newyork, Washington
- 2 — Art and Man Kind. Larousse Encyclopedia of Byzantine and Medieval Art. Prometheus Press, Newyork.
- 3 — Art and Man Kind. Larousse Encyclopedia of Renaissance and Baroque Art. Paul Hamlyn. London.
- 4 — Landmarks of the World's Art, The Medieval World. Paul Hamlyn London.
- 5 — Landmarks of the World's Art. Man and the Renaissance. Paul Hamlyn London.
- 6 — Landmarks of the World's Art. The Age of Baroque. Paul Hamlyn.
- 7 — Anthony Bertam, Florentine Sculpture, Studio Vista 1969, London.
- 8 — David Bindman, European Sculpture, Studio Vista 1970 London.
- 9 — Erwin O. Christensen. A. Pictorial History of Western Art, Mentor Book 1964 Newyork.
- 10— Friedlander Max. Landscape, Portrait, still Life.
- 11— Gombrich E. H. Norm & Form studies in the art of the Renaissance, Phaidon London and Newyork.
- 12— Kenneth Clark : Looking at Pictures John Murray London.
- 13— Rolando Fusi : Les Merveilles de Florence Bonechi Ed. Editore. Firenze
- 14— Sarah Newmeyer : Enjoying Modern Art Mentor Book 1963.
- 15— Janson H. W. : History of Art, Harry N. Abrams, Inc, Newyork.
- 16— Juan Ainaud : Romanesque Painting, The Viking Press New york.
- 17— Wolfflin Heinrich : Principles of Art History, Doven Publications Inc. Newyork.
The Art of the Italian Renaissance, Schocken Books Newyork.

١٩٧٦/٥٦٧٨	رقم الإيداع
ISBN ٩٧٧ - ٢٤٦ - ٥٩٣ - ٠	الترقيم الدولي
١٩٧٦ - مطابع دار المعارف	١/٧٦/٢٣٦

نعمت إسماعيل علام

بدأ اهتمام المؤلفة بدراسة تاريخ الفنون في أثناء
تدريسها لمادة التربية الفنية في المعاهد العالية
التابعة لوزارة التعليم ، حيث لاحظت خلو هذا
الميدان من أساتذة متخصصين في دراسة هذا
التراث الفني المرتبط بحضارات الشعوب ، فسافرت
إلى الولايات المتحدة في عام ١٩٦٤ والتحقت
بكلية الآداب بجامعة نيويورك وحصلت على
الماجستير في عام ١٩٦٦ .
وبعد عودتها إلى أرض الوطن ثابرت على
تدريس هذه المادة .

ومؤلفة هذا الكتاب تشغل حالياً منصب أستاذ
تاريخ الفنون بكلية التربية الفنية والفنون الجميلة
بجامعة حلوان . كما تقوم بتدريس هذه المادة
في كلية الآثار بجامعة حلوان . ولاهتمامها بمعرفة
كل جديد في هذا الميدان كان لها نشاط ملحوظ
في مؤتمرات الفن العالمية التي اشتركت فيها ممثلة
لمصر أو لجامعة حلوان .

ولقد سبق أن نشرت لها دار المعارف ثلاثة
مؤلفات تبحث في تاريخ فنون الشرق الأوسط
منذ العصور البدائية حتى العصور الإسلامية .

Biblioteca Alexandrina

0250804

